Artes Visuales 2

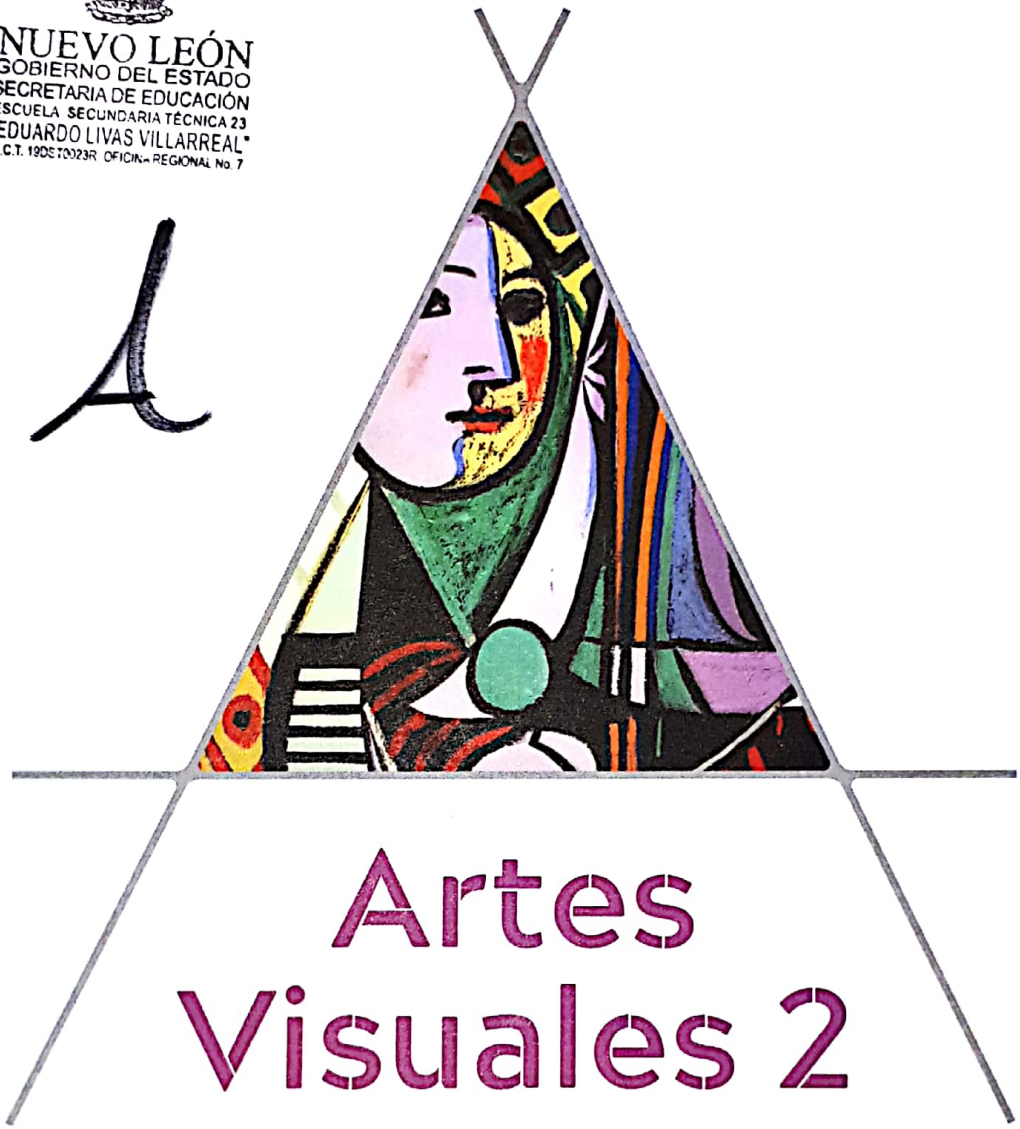
Juan Alberto Mancilla Gallardo

EDITORES

Scanned by CamScanner

NUEVO LEÓN
GOBIERNO DEL ESTADO
SECRETARIA DE EDUCACIÓN
ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 23
"EDUARDO LIVAS VILLARREAL"
C.C.T. 19DST0023R OFICINA REGIONAL No. 7

2° A



Artes Visuales 2

Juan Alberto Mancilla Gallardo

EDITORES

Scanned by CamScanner

AUTORÍA
Juan Alberto Mancilla Gallardo

GERENCIA EDITORIAL
Salvador Yolocuauhtli Vargas Rojas

EDICIÓN
María Vázquez Valdez

ASISTENCIA EDITORIAL
Mónica I. Fuentes Pacheco
Perla M. Maldonado Almanza

CORRECCIÓN DE ESTILO
María del Carmen Solano del Moral

GERENCIA DE DISEÑO
Marcela Novelo

COORDINACIÓN DE DISEÑO
Ivonne A. Lozano Rodríguez

DISEÑO DE PORTADA
Mauro Machuca

DISEÑO DE INTERIORES Y DIAGRAMACIÓN
Claudia Cantú
Itzel Davila V.
Stephanie Mtz. Solis

PRODUCCIÓN
Ángel Calleja Bonilla

Artes Visuales 2. Secundaria

Primera edición: mayo de 2018

D. R. © 2018, Ek Editores, S. A. de C. V.
San Pío X núm. 1210, Col. Pío X,
Monterrey, Nuevo León, C. P. 64710
Tel.: (81) 83 56 75 05 y 83 35 17 04

Ciudad de México
Calle Sur 26 núm. 16, Col. Agrícola
Oriental, Iztacalco, C. P. 08500
Tel.: (55) 51 15 15 40 y 22 35 71 12

Lada sin costo: 01800 841 7005
www.ekeditores.com

Miembro de la Cámara Nacional de la Industria
Editorial Mexicana. Reg. Núm. 3728
ISBN: 978-607-8521-48-7

Prohibida la reproducción y transmisión parcial o total de esta obra en forma electrónica o mecánica, incluso fotocopia o en cualquier sistema para recuperar información, sin permiso escrito del editor.

Impreso en México / *Printed in Mexico*

Créditos iconográficos
Shutterstock, Inc / Antony McAulay, MarchCattle, Yienkeat, TonyV3112, Leonid and Anna Dedukh, Maksym Gorpenyuk, Iyeyee, Pandorabox, NAS CRETIVES , Yeko Photo Studio, Tatyana Vyc, Debra Hughes, Alterfalter, Worradirek, Chippix, Kamira, Pisaphotography, Jakub Krechowicz, Lisa F. Young, Songquan Deng, Poznyakov, Kamenetskiy Konstantin, Pixel Embargo, Thanomsak Naksombut, Cammep, Van Zoeren Designs, Alexander Mak, Nicolas Raymond, Cienpies Design, BSSR, Germán Ariel Berra, ilolab, Brandon Bourdages, Mayboroda, Anthonycz, GTS Production, Mar ia Egupova, Malchev, Krishnasomya, BESTWEB, Madlen, RTimages, stocksolutions, Jon Le-Bon, Renata Sedmakova, byggarn.se, Jose Ignacio Soto, Eremin Sergey, Rob Ahrens, Amnarj Tanongrattana, Marco Rubino, Tinnaporn Sathapornnanont, Niloo, Marek Szandurski, StockStudio, meunierd, kay roxby, Vladimir Melnik, meunierd, Faviel_Raven, Anton_Ivanov, Christian Mueller, Syariff Hidayatullah, Allen.G, dmitro2009, Ong.thanaong, catwalker, Andrey Bayda, Meunierd, dmitro2009, chrisdorney, urbanbuzz, Murrissey72, Mor65_Mauro Piccardi, kay roxby, Popova Valeriya.

Durga Archivo Digital / José Peral, Alfredo Rostgaard, Danita Delimont, Carver Mostardi, Richard Levine, Iain Masterton, Coll Lemer Fine, Sammlung Rauch, SuperStock, Fine Art Images, Hans Namuth, Antonio Tapies, Mondadoni Electra UIG, Buyenlarge UIG, Coll Burkatovski, Jochem Wijnands, Interfoto Scans, Fernando Álvarez, Coll Peter Willi, Lubk, A. Koch, Werner Forman UIG, Gonzalo Azumendi, Giuilio Andreini, Artcolor, Stefano Baldini, Graziano Arici.

Otras fuentes / Gobierno del Estado de Nuevo León; Sistema de Transporte Colectivo Metro, Ciudad de México; Lance Wyman; Fernando Castro Pacheco (archivo personal); Ecramsh-Memphis Archive; Asset Management, Burkatovski; Image Asset Management, Peter Willi, Wikimedia Commons.

Esta obra se imprimió en mayo de 2018 en Editorial Impresora Apolo, S. A. de C. V., Centeno núm. 150-6, Col. Granjas Esmeralda, Iztapalapa, C. P. 09810, Ciudad de México.

Scanned by CamScanner

HOLA
Mi NOMBRE
ES _____

_____

Pega aquí
tu fotografía

8:03 AM 64%

Artes Visuales 2

Estudio en la escuela secundaria _____ _____ que se encuentra en _____ del estado de _____, México.

Lo que más me gustaría aprender en mi clase de Artes Visuales es _____
_____
_____

Scanned by CamScanner

Índice

Sugerencias para trabajar en tu cuaderno 6

Antes de iniciar 8

Trimestre 1

Los símbolos y las imágenes publicitarias **9**

Práctica 1. ¿Qué son las gradaciones cromáticas? 11

Práctica 2. ¿Dónde hay símbolos visuales? 19

Práctica 3. ¿Qué son las alegorías? 22

Práctica 4. ¿Sabías que hay imágenes que venden? 34

Práctica 5. El cartel y otros medios 42

Autoevaluación. ¿Cuánto aprendí? 48

Scanned by CamScanner

Trimestre 2

Técnicas que utilizan los artistas visuales **49**

Práctica 1. La presencia de imágenes publicitarias en tu entorno, ¿favorece o perjudica? 51

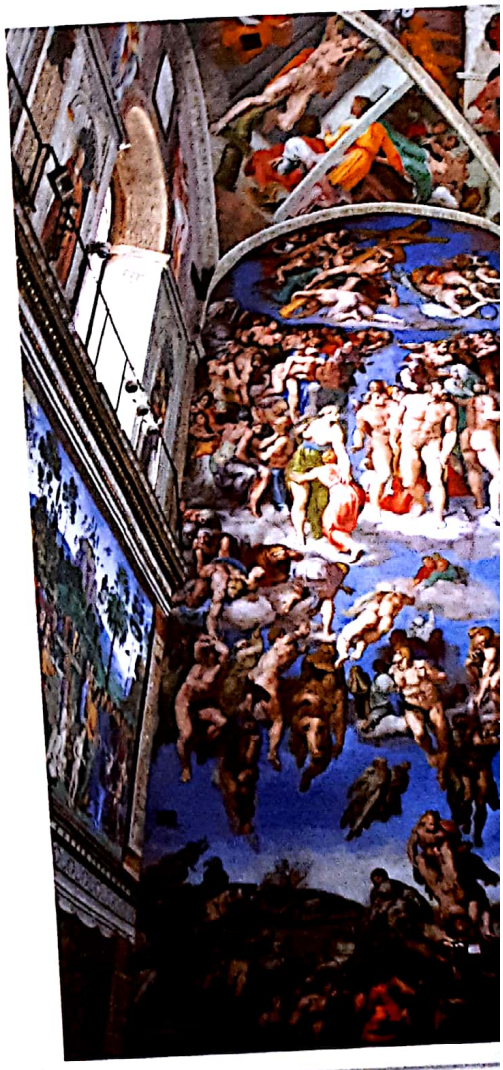
Práctica 2. ¿Qué técnicas utilizan los artistas visuales? 56

Práctica 3. Técnicas alternativas 63

Práctica 4. El fresco 70

Práctica 5. Los artistas, las personas y los retratos 77

Autoevaluación. ¿Cuánto aprendí? 88



Trimestre 3

El cuerpo humano en las artes visuales **89**

Práctica 1. ¿Cómo se representa el cuerpo humano? 91

Práctica 2. ¿Qué artistas trabajaban con la imagen del cuerpo humano? 96

Práctica 3. Las vanguardias artísticas 99

Práctica 4. El dadaísmo y el surrealismo 109

Práctica 5. Características técnicas de las vanguardias artísticas 114

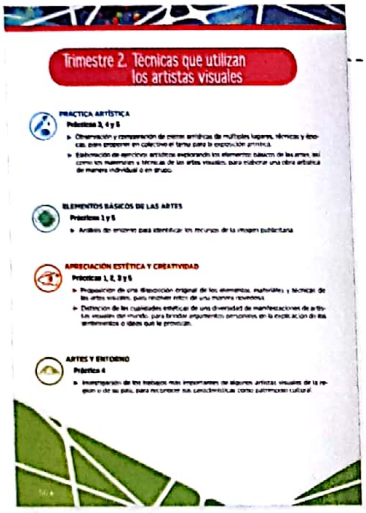
Autoevaluación. ¿Cuánto aprendí? 126

Recortables y páginas dobles para trabajo 127

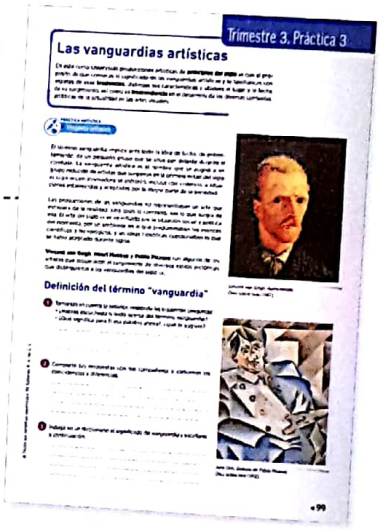
Scanned by CamScanner

Sugerencias para trabajar en tu cuaderno

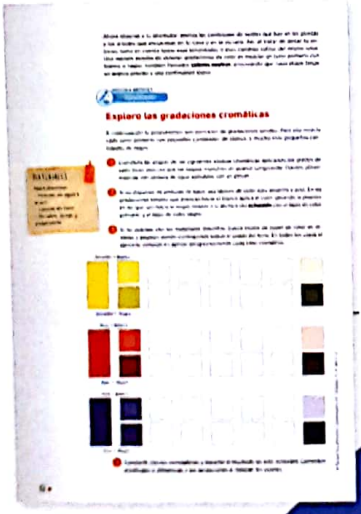
Este libro está escrito y diseñado para acompañarte a lo largo de todo tu curso de Artes de segundo de secundaria. Quienes lo hicimos hemos procurado darte un material que te permita acercarte al mundo de las artes visuales. A continuación te describimos las claves acerca de cómo está estructurado tu cuaderno de **Artes Visuales 2**.



Aprendizajes del trimestre. Al principio de cada trimestre se presentan los aprendizajes esperados que lograrás en esta etapa del curso.



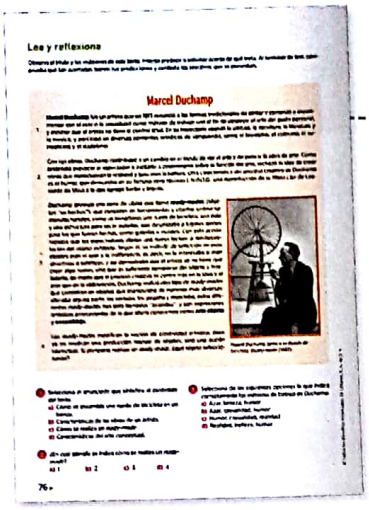
Tu cuaderno de **Artes Visuales 2** está formado esencialmente por secuencias de actividades diseñadas para que conozcas los distintos aspectos del quehacer plástico y los explores por ti mismo en sesiones de clase coordinadas por tu docente. Cada una de estas secuencias se llama **práctica**.



Cada práctica incluye ejercicios para reafirmar tus conocimientos, con la referencia a los ejes y temas a los que corresponden tus **aprendizajes esperados**. También encontrarás la lista de materiales que necesitarás para cada una de tus **actividades**.

La práctica de las artes visuales se enriquece con lo que muchos otros medios aportan. En la sección **Interdisciplina** te presentamos distintas opciones para complementar tu aprendizaje con libros, videos, películas, páginas de internet y otros recursos.

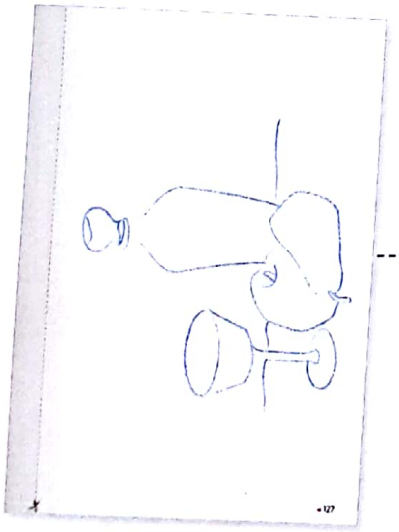
Scanned by CamScanner



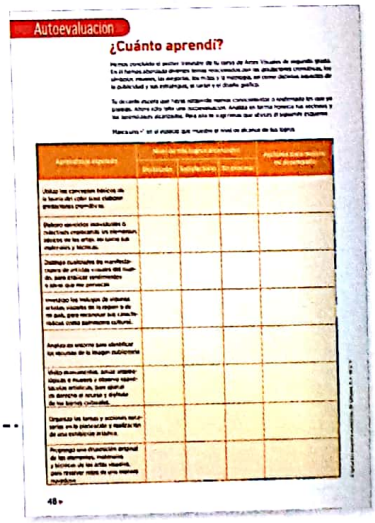
El libro también contiene una serie de textos que complementan lo que aprendiste durante esa etapa del curso, a fin de que amplíes tu mirada sobre el mundo de la plástica, y a la vez, fortalezcas tus capacidades de **lectura** y **reflexión**.

Además de ser una evidencia de tu aprendizaje, en esta **bitácora** escribirás tus reflexiones acerca de lo que has aprendido y te motivarás con los nuevos conocimientos y habilidades que irás adquiriendo.

Como parte de cada práctica, se te invita también a buscar el significado de determinadas palabras, para enriquecer tu vocabulario y tus conocimientos acerca de las artes visuales.



Finalmente, tu libro incluye una serie de **recortables** y **páginas dobles de trabajo**, donde puedes plasmar tus conocimientos y desplegar las obras que hayas creado durante tu curso.



Al final de cada trimestre podrás realizar una **autoevaluación** para confirmar tus aprendizajes alcanzados y el nivel de tus logros.

Scanned by CamScanner

Antes de iniciar

Tienes en tus manos un cuaderno de **Artes Visuales 2**, que forma parte de los **Aprendizajes clave** para la educación integral, del área de **desarrollo personal y social**. Aunque vivimos en un ambiente que privilegia lo visual, muchos de nosotros desconocemos la manera de apreciar correctamente las imágenes; es por ello que esta obra ha sido escrita, editada y publicada pensando en ti, a fin de brindarte las herramientas necesarias para que puedas "leer" imágenes.

Tu cuaderno es un complemento para el trabajo de tu docente, que te acompañará en cada una de las clases del año escolar que inicia, para ofrecerte:

- Actividades que están diseñadas para que, mediante la práctica, fortalezcas conocimientos, habilidades y destrezas relacionados con las imágenes, así como con la adquisición de actitudes necesarias para una sana convivencia.
- Oportunidades de conocer zonas arqueológicas, museos y otros espacios de difusión del arte.
- Un espacio de expresión en el que, por medio de los elementos del lenguaje visual, tendrás la oportunidad de crear imágenes para comunicar tus ideas, sentimientos y emociones.
- Una herramienta de consulta, pues en los breves textos expositivos que acompañan a estas prácticas podrás reforzar los conocimientos acerca del arte mexicano y la diversidad creativa.
- Sugerencias para ampliar tus horizontes: en los márgenes encontrarás opciones diversas para leer, escuchar y ver obras literarias, musicales, cinematográficas y de otros tipos, que complementarán tus aprendizajes y te permitirán ir más lejos y explorar diversos puntos de vista que se relacionan con las artes visuales.

Todos los que participamos en la publicación de este cuaderno deseamos contribuir a tu formación, y deseamos que este curso de Artes Visuales sea para ti una experiencia inolvidable.

Scanned by CamScanner

Trimestre 1

Los símbolos y las imágenes publicitarias

Scanned by CamScanner

Trimestre 1. Los símbolos y las imágenes publicitarias

PRÁCTICA ARTÍSTICA

Prácticas 1, 2, 3 y 5

- Elaboración de ejercicios artísticos explorando los elementos básicos de las artes, así como los materiales y técnicas de las artes visuales, para elaborar una obra artística de manera individual o en grupo.
- Organización de tareas y acciones necesarias en la planeación y realización de una exhibición artística.

ELEMENTOS BÁSICOS DE LAS ARTES

Práctica 1, 2, 4 y 5

- Uso de los conceptos básicos de la teoría del color para elaborar gradaciones cromáticas.
- Análisis del entorno para identificar los recursos de la imagen publicitaria.

APRECIACIÓN ESTÉTICA Y CREATIVIDAD

Prácticas 1, 2, 3 y 5

- Distinción de las cualidades estéticas de una diversidad de manifestaciones de artistas visuales del mundo, para brindar argumentos personales en la explicación de los sentimientos o ideas que le provocan.
- Proposición de una disposición original de los elementos, materiales y técnicas de las artes visuales, para resolver retos de una manera novedosa.

ARTES Y ENTORNO

Prácticas 1 y 3

- Investigación de los trabajos más importantes de algunos artistas visuales de la región o de su país, para reconocer sus características como patrimonio cultural.
- Visita a monumentos, zonas arqueológicas o museos y observación de espectáculos artísticos variados, con el fin de reconocer que el acceso y disfrute de los bienes culturales y artísticos es su derecho.

Scanned by CamScanner

¿Qué son las gradaciones cromáticas?

En esta práctica estudiarás las **características del color** e identificarás cómo cada artista visual hace uso de ellas. Para ello necesitas retomar los conocimientos que adquiriste en el curso anterior acerca de este elemento común de las artes.

ELEMENTOS BÁSICOS DE LAS ARTES
Forma-color

En el ciclo anterior aprendiste que el **punto**, la **línea**, la **forma**, el **color** y la **textura** son **elementos básicos de las artes visuales.** Ahora revisarás otras características del color al poner en práctica la experiencia que lograste al mezclar colores en la realización del círculo cromático. Recuerda que, al mezclar dos colores, el color oscuro incide o transforma más rápido al más claro, por lo que se debe tener cuidado y considerar este fenómeno al decidir las cantidades de color que se combinen.

Los artistas que trabajan con pigmentos o pinturas por lo común utilizan **gradaciones tonales**, es decir, hacen mezclas del mismo color para lograr las diferentes tonalidades que desean en sus imágenes.

Observa la siguiente imagen y analiza la cantidad de tonos azules que el pintor neerlandés **Vincent van Gogh** utilizó en su obra *La noche estrellada*. Los colores azules se aplicaron no sólo en el cielo, también en las montañas y casas para crear la sensación nocturna en todo el paisaje.

Vincent van Gogh, *La noche estrellada*. Óleo sobre tela (1889).

© Todos los derechos reservados, Ek Editores, S. A. de C. V.

Scanned by CamScanner

Ahora observa a tu alrededor; analiza las cantidades de verdes que hay en las plantas y los árboles que encuentras en tu casa o en la escuela. Así, al tratar de pintar tu entorno, toma en cuenta todas esas tonalidades o esos cambios sutiles del mismo color. Una manera sencilla de obtener gradaciones de color es mezclar un color primario con blanco o negro, también llamados **colores neutros**, procurando que cada etapa tenga un avance preciso y una continuidad lógica.

PRÁCTICA ARTÍSTICA
Presentación

Exploro las gradaciones cromáticas

A continuación te proponemos seis ejercicios de gradaciones tonales. Para ello mezcla cada color primario con pequeñas cantidades de blanco, y mucho más pequeñas cantidades de negro.

MATERIALES

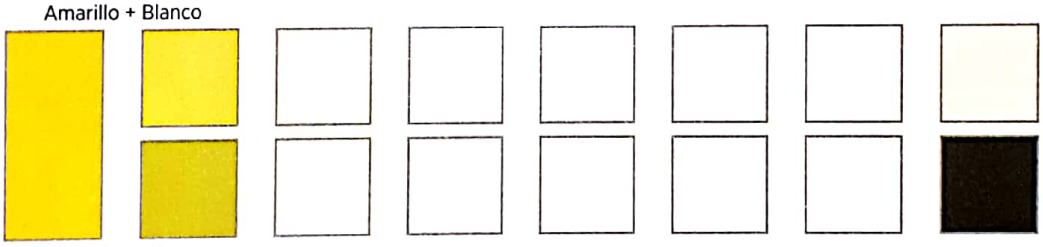
Necesitaremos:
- Pinturas de agua y pincel
- Lápices de color
- Revistas, tijeras y pegamento

1. Completa las etapas de las siguientes escalas cromáticas aplicando los grados de cada tono; procura que las etapas muestren un avance congruente. Puedes utilizar mezclas con pintura de agua aplicadas con un pincel.

2. Si no dispones de pinturas de agua, usa lápices de color rojo, amarillo y azul. En las gradaciones tonales que avanzan hacia el blanco aplica el color variando la presión; en las que van hacia el negro recurre a la técnica del **achurado** con el lápiz de color primario y el lápiz de color negro.

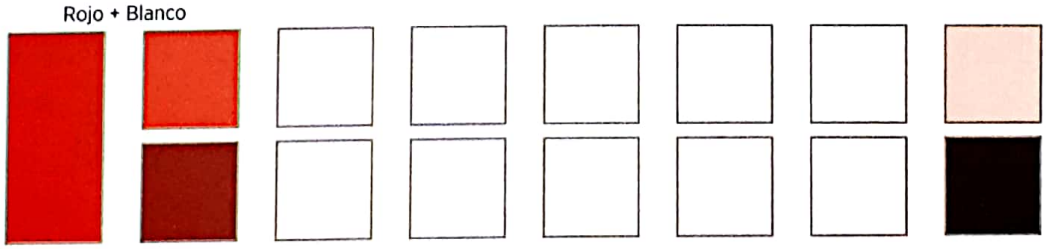
3. Si no cuentas con los materiales descritos, busca trozos de papel de color en revistas y pégalos donde corresponde según el grado del tono. En todos los casos el ejercicio consiste en aplicar progresivamente cada tono cromático.

Amarillo + Blanco



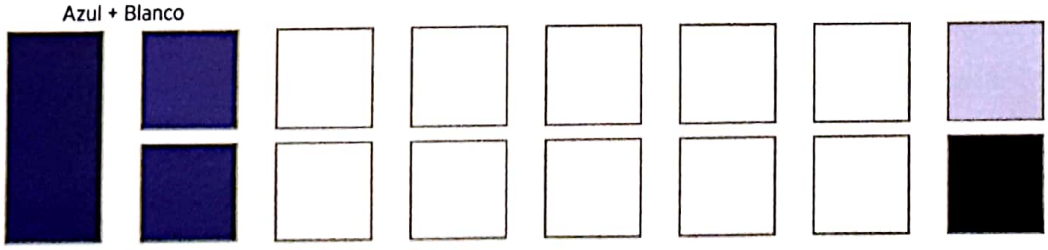
Amarillo + Negro

Rojo + Blanco



Rojo + Negro

Azul + Blanco



Azul + Negro

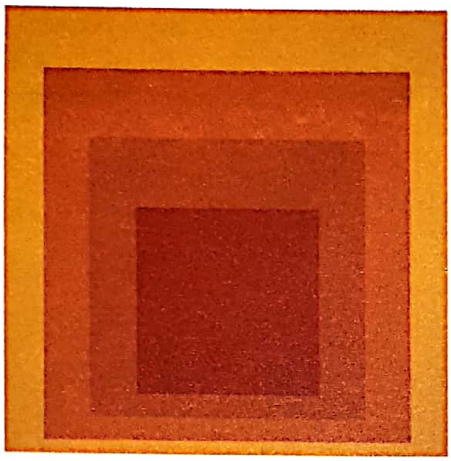
4. Comparte con tus compañeros y docente el resultado de esta actividad. Comenten similitudes o diferencias y tus sensaciones al mezclar los colores.

© Todos los derechos reservados, Ek Editores, S. A. de C. V.

Scanned by CamScanner

Diversidad creativa

Observa las siguientes dos imágenes, pon atención especial a la manera en que cada artista utilizó el color. La primera obra es *Homenaje al cuadrado* del alemán **Josef Albers**, y la segunda, del estadounidense **Sol LeWitt**. ¿Qué diferencias encuentras en el uso del color? ¿Cuál de los dos artistas busca armonía en el color? ¿Quién hace gradaciones del color? ¿Quién busca el contraste? ¿Cuál de las obras te gusta más? ¿Por qué?



Josef Albers, *Homenaje al cuadrado* (serie). Óleo sobre masonita (1964).

Sol LeWitt, *Dibujo #915*. Pintura acrílica (1999).

1. Tus respuestas a las preguntas anteriores te ayudarán a completar la siguiente tabla. Anota también tu opinión respecto a las similitudes y diferencias que encuentres en ambas obras.

Mis observaciones acerca del uso del color	
Josef Albers	Sol LeWitt
Semejanzas	
Diferencias	

2. Compara tus respuestas y observaciones con las de tus compañeros y mejora tus notas si es necesario.

© Todos los derechos reservados, Ek Editores, S. A. de C. V.

Scanned by CamScanner

Exploro mi entorno

Joaquín Ramírez, *Dentro del arca de Noé*. Óleo sobre tela (1857).

Observa el paisaje ***Dentro del arca de Noé***, obra del pintor mexicano **Joaquín Ramírez.** Fíjate cómo el artista logra representar la profundidad del amplio paisaje a partir de la gradación de tonos en las montañas, en donde la palidez o decoloración del color es mayor conforme se representa la lejanía. Esta técnica o procedimiento se llama **perspectiva atmosférica**.

1. Ahora analiza tu alrededor; intenta ver lo más lejos posible, busca montañas u otros elementos de tu entorno, como edificios o árboles, en donde se presente la misma situación de las gradaciones cromáticas.

2. Procura que tus observaciones sean en diferentes momentos del día, ya que las gradaciones en el color del ambiente suelen ser más evidentes al amanecer o al atardecer.

3. Anota en tu bitácora el resultado de tu exploración; acompaña tu texto con sencillos **bocetos** o dibujos con lápices de color. Comparte este trabajo con tu docente y tus compañeros.

Mi Bitácora

Lugar y Fecha

Las gradaciones cromáticas en mi espacio

Al observar con atención mi entorno
me di cuenta de que...

Fotografía o dibujo

© Todos los derechos reservados, Ek Editores, S. A. de C. V.

Scanned by CamScanner

Los colores también simbolizan

Tus conocimientos acerca del color van en ascenso. Ahora veremos que mediante el color los artistas visuales envían mensajes, es decir, los colores, además de las imágenes, funcionan como **símbolos**, pero ¿qué es un símbolo?

¿Qué es un símbolo?

En este apartado tomarás conciencia de cierto tipo de imágenes que has visto, dibujado o utilizado para decorar tu cuarto o tus libros..., e incluso algunas están impresas en tus prendas de vestir. Quizá no te has dado el tiempo para reflexionar acerca de su significado y del porqué se utilizan.

Al término de esta lectura habrás adquirido conocimientos, ideas y procedimientos técnicos, así como mayor riqueza en tu percepción para distinguir y clasificar las imágenes con las que te encuentres. ¿Has observado que algunas imágenes nos transmiten significados que no se incluyen o representan visualmente en ellas? Observa las siguientes imágenes.

- ¿Qué significa para ti cada una de ellas? ¿Por qué?

_____

_____

_____

© Todos los derechos reservados, Ek Editores, S. A. de C. V.

Scanned by CamScanner

- ¿Cómo aprendiste ese significado?

_____

_____

_____

- ¿Podríamos intercambiar el significado de estas imágenes? ¿Por qué?

_____

_____

_____

Es probable que tus respuestas te permitan concluir que ciertas ideas o conceptos los relacionamos con imágenes. Observa que las imágenes de la página anterior no buscan representar la realidad concreta, sino que hacen referencia a una idea, un valor o un concepto, por lo que se conocen como **imágenes simbólicas**. Existen, pues, formas, colores e imágenes a los que asignamos un significado con el propósito de que representen conceptos, ideas o valores.

Un **signo** es una figura o forma que representa algo, mientras que un **símbolo** es en sí mismo una forma y su significado. Como estos dos conceptos están ligados entre sí, y para distinguirlos interviene alguna dosis de subjetividad, suelen confundirse. Por ejemplo, aquellas formas o figuras que nos resultan extrañas, como los trazos rápidos de los jóvenes grafiteros en las paredes, o las grafías o caracteres orientales (chinos, coreanos o japoneses), son signos pues desconocemos su significado, pero para esos jóvenes y para quienes pertenecen a aquellas culturas, dado que conocen su significado, son símbolos. Puesto de otra manera:

Existen diferentes maneras en las que relacionamos una imagen con su significado. Algunas veces esa relación resulta necesaria o evidente porque las mismas formas de la imagen sugieren el significado, pues lo representa, sin lugar a dudas, de un modo visual, como es el caso del símbolo de la accesibilidad para la movilidad de la página anterior.

Una **relación convencional** se da cuando hay un acuerdo implícito (insinuado o dado por sabido) o explícito (exacto y claro) sobre el significado de esas formas, y por último hablamos de una **relación arbitraria** si los significados dependen de la decisión independiente de quienes observan las imágenes. En este caso, el significado es totalmente subjetivo y varía según el modo de ver o los estados de ánimo de cada persona.

Con base en el texto anterior, este es un buen momento para que investigues la diferencia entre las opiniones ***objetivas*** y las opiniones ***subjetivas*** que se emiten relacionadas con cualquier tema.

_____

_____

© Todos los derechos reservados, Ek Editores, S. A. de C. V.

Scanned by CamScanner

Signos visuales en mi entorno

Para esta actividad te sugerimos lo siguiente.

1. Busca en la calle, en revistas o en internet signos visuales cuyo significado desconozcas; dibuja o pega algunos ejemplos en el siguiente espacio.
2. Pregunta o indaga el significado de cada signo y escríbelo junto a la imagen.
3. Compara el resultado de esta actividad con tus compañeros e identifica semejanzas y diferencias en los símbolos visuales.

Significado:

Significado:

Significado:

© Todos los derechos reservados, Ek Editores, S. A. de C. V.

Scanned by CamScanner

Cada sociedad crea sus propios símbolos

En este apartado comprenderás cómo la aplicación de un color en una imagen influye en su significado. Este signo visual es una imagen compuesta por dos rectángulos alargados del mismo tamaño y de color rojo: uno dispuesto en forma vertical y el otro en forma horizontal, cruzados por el centro.

- ¿Con qué ideas relacionas esta imagen?

_____

_____

_____

Nota que los dos rectángulos rojos no representan de manera figurativa las ideas o conceptos que tú y tus compañeros acaban de escribir. Entonces, ¿por qué todos interpretaron esos significados? La respuesta es que esa imagen, con sus significados, es parte de un conocimiento que hemos aprendido en nuestra sociedad, en nuestra cultura, y que se ha transmitido a las nuevas generaciones. ¿Qué pasa si a esos rectángulos les cambiamos el color rojo por el negro? ¿Cambia su significado? En ciertos momentos, por determinadas situaciones o circunstancias, un grupo social se ve obligado a crear sus propios símbolos. Veamos dos ejemplos.

En 1991 un grupo de artistas de la ciudad de Nueva York creó el símbolo del listón rojo como una forma de apoyar a los enfermos del VIH-sida para que la sociedad tomara conciencia de los alcances de esa enfermedad y de su prevención, así como para evitar la estigmatización y discriminación de quienes la padecen. El listón rojo ha trascendido en la historia y en el mundo. En años recientes surgió otra versión del listón, pero ahora de color rosa. ¿Qué significado tiene este nuevo símbolo? ¿Por qué imaginas que se escogió ese color?

El listón rojo y el listón rosa son buenos ejemplos de símbolos en los cuales los colores son los portadores del significado. Algunos estudios sobre psicología del color indican que, además de asignarles significados, respondemos anímicamente de maneras particulares a la presencia de colores específicos.

- Si se invita a la gente a tomar conciencia acerca del cuidado del medioambiente, ¿de qué color sería el listón? ¿Por qué? Selecciona ese color y aplícalo a este dibujo.

_____

_____

- ¿Qué ideas, sensaciones o emociones te evocan estos colores?

© Todos los derechos reservados, Ek Editores, S. A. de C. V.

Scanned by CamScanner

¿Dónde hay símbolos visuales?

Después de iniciar la reflexión acerca de cómo el color y algunas imágenes adquieren el significado que los convierte en símbolos, y de cómo nos vamos apropiando de ellos con el paso del tiempo, en esta práctica constatarás que la **imagen simbólica** es frecuente en nuestro medio, y que al igual que la imagen publicitaria, la encontramos en diversos ambientes.

APRECIACIÓN ESTÉTICA Y CREATIVIDAD

Sensibilidad y percepción estética

El campo de los signos y símbolos visuales es muy amplio. Las **banderas**, los **emblemas** y los **escudos** son sólo algunos ejemplos. México, al igual que todos los países, tiene símbolos que lo representan. ¿Cómo llamamos a estos símbolos y cuáles son? ¿Reconoces a qué naciones refieren?

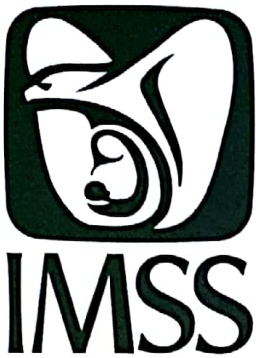
Existen símbolos referentes a diversos tipos de asociaciones: religiosas, políticas, sociales, artísticas, comerciales y deportivas. El **logotipo** es un ejemplo de símbolo con referente comercial que conlleva un mensaje abreviado acerca de la calidad o los valores de una marca. El logotipo puede estar compuesto por letras, imágenes y/o abreviaturas, y su fin es que las personas lo identifiquen y asocien rápidamente con la empresa a la que le pertenece.

El logotipo es la imagen de una empresa o institución pública o privada y por lo común está presente en toda la papelería: cartas, membretes, sobres, facturas, tarjetas y publicidad.

INTER DISCIPLINA

En las novelas de la serie *Harry Potter*, la autora británica **J. K. Rowling** recurre a diversos símbolos espirituales de civilizaciones del pasado, como la egipcia y la celta, así como del mundo grecorromano. El aspecto original de la obra de Rowling es que la gran mayoría de sus lectores, incluyendo a los niños a los que atrae la trama de la historia, no somos conscientes de esos mensajes espirituales ocultos que, sin embargo, llegan a nuestro subconsciente. Muchos de los personajes son símbolos o personificaciones, y **Harry Potter**, el joven mago, representa el despertar de la conciencia y muestra la profundidad y la intensidad de la fuerza espiritual.

Scanned by CamScanner



En nuestro país, un logotipo muy conocido es de una institución pública: Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Esta imagen, con un claro estilo mexicanista, fue diseñada en 1944 por el pintor **Federico Cantú**, nacido en Cadereyta, Nuevo León. El logotipo muestra, con algunas variantes, al águila, como símbolo patrio, que simboliza a la nación que con sus alas protege a una madre con su hijo en su regazo, que representa al pueblo.

Los logotipos en mi entorno

Observa a tu alrededor, en tu casa, en la calle, en tu comunidad e identifica logotipos. ¿Qué representan?

1. Busca en revistas, periódicos o en internet algunos de esos logotipos. Selecciona los que te gusten más o llamen tu atención y pégalos en tu bitácora.
2. Comenta con tus compañeros y docente acerca de las empresas o instituciones que representan esos logotipos, y sobre sus semejanzas y diferencias.

Mi Bitácora

Lugar y Fecha

Logotipos que están presentes en mi entorno

Fotografía o dibujo

¿Qué representan?

Semejanzas y / o diferencias

© Todos los derechos reservados, Ek Editores, S. A. de C. V.

Scanned by CamScanner

Creo un emblema

Ahora que conoces más acerca de la imagen simbólica crearás un **emblema** que identifique a tu escuela. Si ya existe uno, entonces diseñarás una imagen simbólica para tu salón de clases.

1. Considera el nombre de tu escuela y el tipo de entorno, o el grado y grupo en que estás.
2. Comparte tu trabajo con tus compañeros. Comenten las semejanzas y diferencias en los diseños.
3. Intercambien opiniones acerca del proceso para una exposición de este proyecto, y con ayuda de su docente organicen una muestra de emblemas en la comunidad escolar.
4. Acuerden con el docente la forma de realizar y colocar en un lugar público las imágenes representativas de su escuela o de su salón de clases.

MATERIALES

Necesitaremos:
- Colores de agua
- Crayones o lápices de color
- Recortes de revistas
- Tijeras y pegamento
- Regla, escuadras y compás

INTER DISCIPLINA

En 1990 surge el primer ***emoji***, término japonés que designa a las imágenes simbólicas que se emplean en mensajes electrónicos. Recientemente, la mayoría de las personas utilizan dichos símbolos en su comunicación vía internet. Esta variedad de imágenes incluye comidas, objetos, lugares, situaciones, además de una gran cantidad de caras que transmiten diversos estados de ánimo: alegría, pesadumbre, tristeza, sorpresa, temor, deseo, aceptación, rechazo, indiferencia y muchos más.

El uso frecuente de los *emojis* ha dado como resultado que cada vez se escriban menos palabras. Algunos, con una visión futurista, afirman que llegará el momento en que, para comunicar nuestras ideas o intenciones, no será necesaria la escritura, bastará con incluir dos o más de estos símbolos. ¿Piensas que va a llegar ese momento? ¿Has utilizado los *emojis*?

© Todos los derechos reservados, Ek Editores, S. A. de C. V.

Scanned by CamScanner

¿Qué son las alegorías?

Ahora que estás más familiarizado con las imágenes simbólicas, su uso y sus alcances, en esta práctica desarrollarás tu capacidad de observación e identificarás que hay ciertas imágenes de este tipo, algunas muy comunes e incluso populares, que quizá no habías observado y de las cuales no habías analizado su significado.

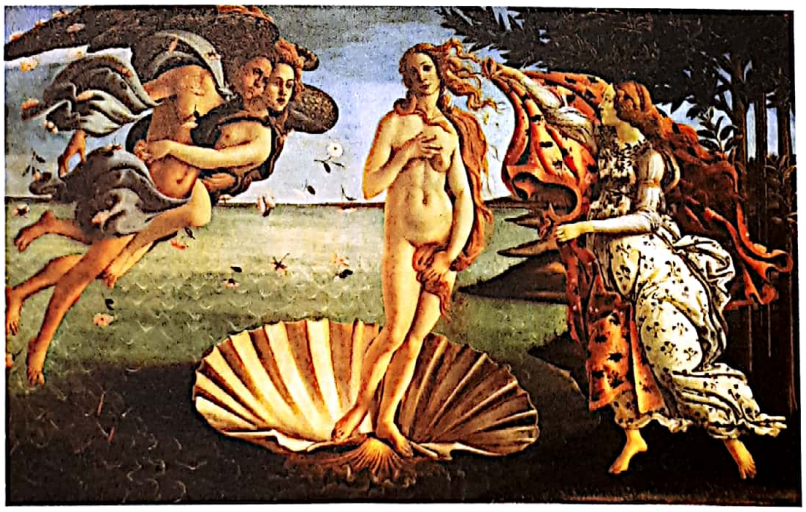
APRECIACIÓN ESTÉTICA Y CREATIVIDAD

Sensibilidad y percepción estética

Observa las siguientes imágenes, una del artista mexicano **Saturnino Herrán**, creada en 1906, otra del artista sueco **Alexander Roslin**, de 1783, y finalmente una de **Sandro Botticelli**, de 1484. A simple vista se observa que, debido a la diversidad creativa, esas obras son muy diferentes en el estilo y en sus temas, pero hay algo en común que las aproxima: en ellas su autor hace uso de la **alegoría**.

Saturnino Herrán, *La cosecha*. Óleo sobre tela (1906).

Alexander Roslin, *La artista Anne Vallayer-Coster*. Óleo sobre tela (1783).



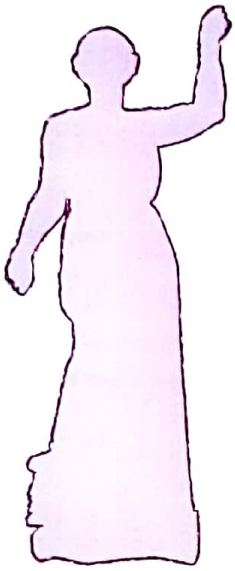
Sandro Botticelli, *El nacimiento de Venus*. Temple sobre lienzo (1484).

Las **alegorías** son representaciones figurativas, casi siempre personificaciones (es decir, figuras humanas), que simbolizan oficios, valores o ideas religiosas, políticas, sociales o científicas. Conocer su significado nos permite acercarnos más a las ideas o a los mensajes que los artistas plasman en sus obras.

© Todos los derechos reservados, Ek Editores, S. A. de C. V.

Scanned by CamScanner

Una alegoría se compone de una **personificación** y de sus **atributos**. Los atributos son elementos que al combinarse conforman un mensaje o su significado y que el personaje porta en su vestimenta, o bien, que lo acompañan, ya sean objetos diversos o incluso algún animal. A continuación veremos una manera simple de entender cómo se conforma una alegoría.



+

=

Personificación Atributos Alegoría

- ¿Reconoces qué simboliza esta alegoría?

- En otras versiones porta un atributo más, ¿recuerdas cuál es?

La *Estatua de la Libertad*, ubicada en la ciudad de Nueva York.

La Francia Victoriosa, ubicada en la ciudad de París.

© Todos los derechos reservados, Ek Editores, S. A. de C. V.

Scanned by CamScanner

Observa de nuevo las pinturas de la página 22.

- ¿Reconoces los atributos que nos ayudan a identificar a los trabajadores campesinos?

_____

_____

- ¿Cuáles atributos nos indican el oficio de la mujer frente al caballete? ¿Qué evoca la mujer que está surgiendo del mar?

_____

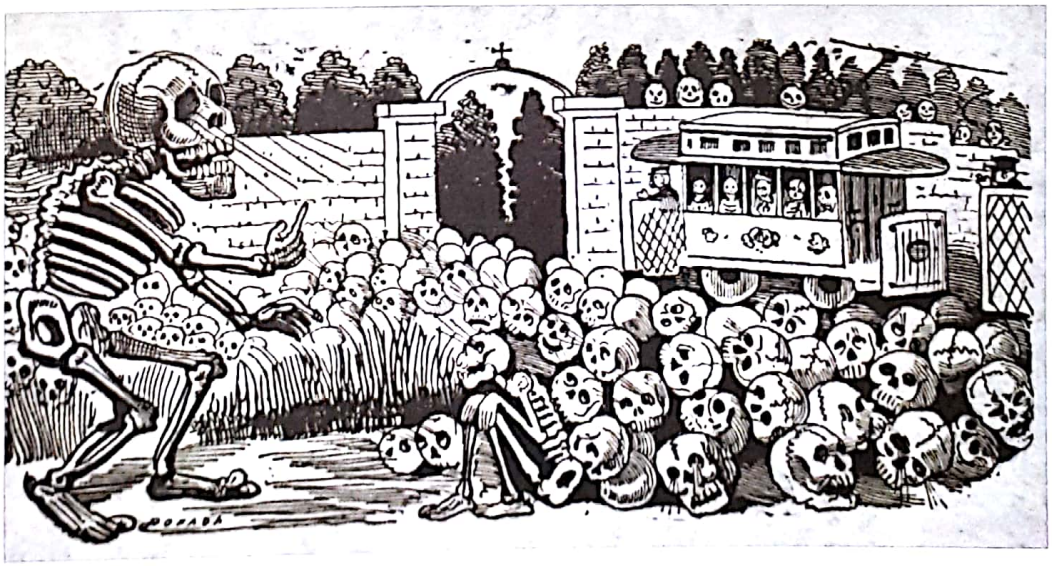
_____

_____

_____

En la lotería mexicana, así como en la baraja del tarot, se encuentran ejemplos de alegorías. Comenta con tus compañeros cuáles son los atributos de cada personificación.

A partir de imágenes alegóricas, personificaciones y atributos, distintos artistas han abordado diversos temas, como la muerte, la edad, el amor, el nacionalismo, la modernización, la educación y la religión, entre otros.



José Guadalupe Posada, *Gran calavera eléctrica*. Grabado (sin año).

© Todos los derechos reservados, Ek Editores, S. A. de C. V.

Scanned by CamScanner

Análisis de una alegoría

1. Observa la siguiente imagen alegórica y escribe en tu bitácora cuál es su tema y qué elementos la identifican.

Mi Bitácora

Lugar y Fecha

Lieven Mehus, *El ingenio de la pintura*, Óleo sobre tela (hacia 1650).

Tema: _____

_____

Elementos que identifican la alegoría:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

PRÁCTICA ARTÍSTICA
Presentación

¡Lotería! ¡Buenas!

MATERIALES

Necesitaremos:
- Colores de agua
- Crayones o lápices de color

La lotería mexicana, uno de los juegos de azar más conocidos en nuestro país, consta de un número indefinido de tarjetas llamadas "tablas" y 54 barajas que son nombradas al azar hasta que uno de los jugadores completa su tabla o plantilla y se declara a un ganador. Según la región del país en donde se juegue, el grito puede ser ¡lotería! o ¡buenas!

1. Diseña en el siguiente espacio una nueva **alegoría** para una lotería. Te sugerimos los siguientes personajes: profesor, minero, estudiante y doctor. Haz uso de tu creatividad e imaginación, y recuerda que puedes utilizar colores de agua, crayones o lápices de color.

2. Muestra tu trabajo a tus compañeros y a tu maestro. Comenten las semejanzas y diferencias que encuentren entre sus alegorías.

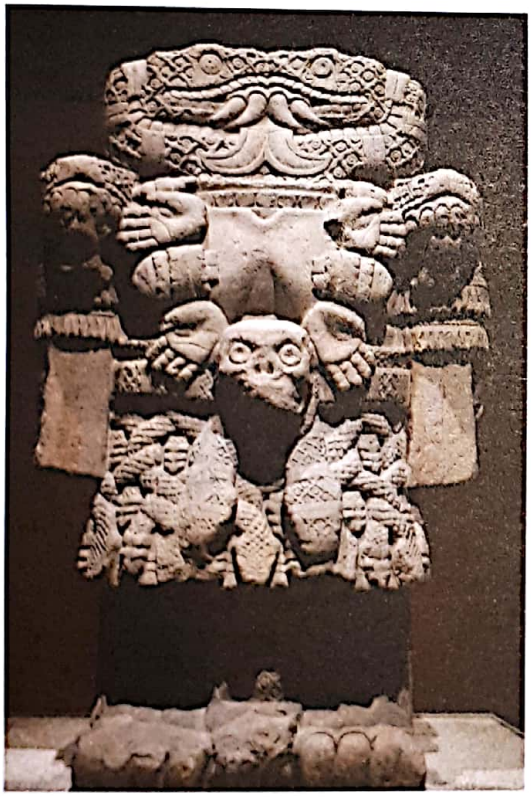
© Todos los derechos reservados, Ek Editores, S. A. de C. V.

Scanned by CamScanner

Mitología y mitos

En 1790, al realizar modificaciones en el empedrado del Zócalo de la Ciudad de México, se encontró una escultura que representa a la diosa **Coatlicue**. Tiempo después, en 1978, también por remodelaciones, se descubrió el relieve de **Coyolxauhqui** (la adornada de cascabeles), hija de Coatlicue. Estos dos eventos fortuitos hicieron posible el hallazgo de las representaciones de madre e hija.

Según el mito que narra el nacimiento del dios **Huitzilopochtli**, Coyolxauhqui quiso impedir el nacimiento de su hermano porque Coatlicue, su madre, quedó embarazada por una bola de plumas. Así, furiosa, Coyolxauhqui guió a sus hermanos (los cuatrocientos surianos) hacia Coatepec, donde se encontraba la madre, para matarla y así impedir la ofensa. Al llegar, Coatlicue ya había dado a luz a Huitzilopochtli, quien nació armado, vestido de guerrero y dispuesto a defender a su madre. Huitzilopochtli derrotó a sus hermanos, decapitó a su hermana y la arrojó desde lo alto de la montaña, por lo que Coyolxauhqui quedó desmembrada y se convirtió en la luna y sus hermanos en estrellas.



Escultura de Coatlicue, situada en el Museo Nacional de Antropología de la Ciudad de México.

Escultura de Coyolxauhqui, situada en el Museo del Templo Mayor de la Ciudad de México.

Escultura de cráneos en el Templo Mayor.

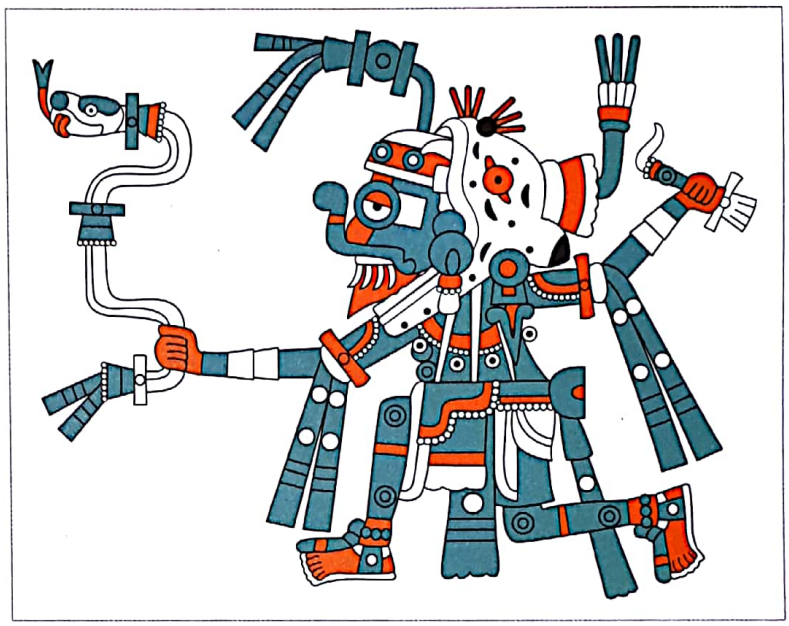
© Todos los derechos reservados, Ek Editores, S. A. de C. V.

Scanned by CamScanner

La narración que acabas de leer es un mito de la civilización mexica, esto es, un relato sobre el origen y la evolución del universo. La mitología es la disciplina que estudia e interpreta los mitos. Las representaciones visuales de relatos mitológicos recurren a la alegoría, y muchos de sus temas, además de las hazañas de los dioses y héroes, abordan el tema del origen de la humanidad, de los animales o de alguna actividad humana.

A partir de la historia, cada cultura ha creado sus propios mitos, dioses y héroes, cuya representación visual varía de acuerdo con las creencias y los estilos predominantes. Por lo general, en las culturas del pasado predominó la representación figurativa no realista y en algunas se recurrió al **zoomorfismo**.

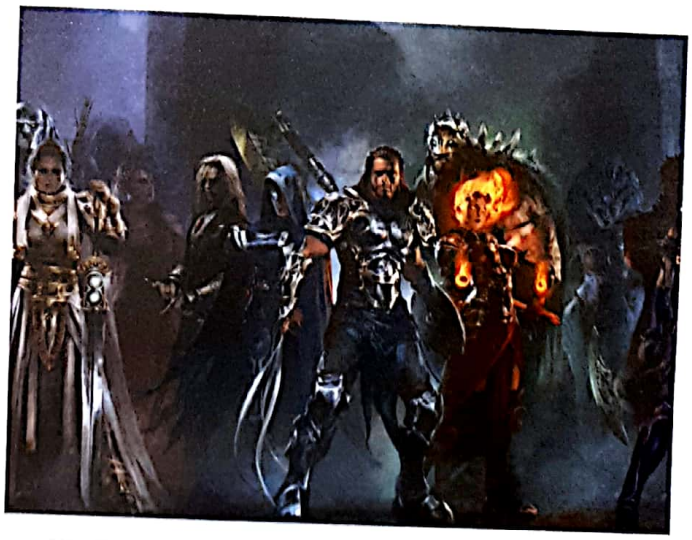
Horus, dios egipcio con cabeza de halcón.



Representación de Tláloc, dios del agua en la tradición mesoamericana.

Con base en el texto anterior, este es un buen momento para que investigues la diferencia entre los significados de ***zoomorfo*** y ***fitomorfo***:

Los videojuegos y los cómics o historietas de superhéroes, impresas o en su versión cinematográfica, son ejemplos de mitos contemporáneos que narran el surgimiento de los héroes y cómo utilizan sus poderes en su constante lucha contra el mal. Cada superhéroe es un ejemplo de alegoría, y por lo regular, su vestimenta y los objetos que porta son atributos por los cuales los identificamos y que simbolizan sus poderes.



© Todos los derechos reservados, Ek Editores, S. A. de C. V.

Scanned by CamScanner

PRÁCTICA ARTÍSTICA
Presentación

Mi superhéroe

Con el siguiente proyecto artístico pondrás en práctica lo que has aprendido acerca de las alegorías, los atributos, los mitos y los héroes.

1. Ahora crearás un nuevo superhéroe o heroína. Las siguientes preguntas pueden ayudarte a construir su personalidad.
   - ¿Qué poderes tendrá este personaje?
   - ¿Qué atributos (vestimenta, color, objetos o acompañante) serán necesarios para simbolizar esos poderes?
   - ¿Qué tipo de ambiente puede rodearlo?
2. Tienes toda la libertad para agregar y modificar, durante el proceso, lo que consideres necesario, así como utilizar colores de agua, crayones, lápices de color o la técnica del *collage* con recortes de revistas.
3. Comparte tu trabajo con tus compañeros. Comenten las semejanzas y diferencias entre sus superhéroes.

INTER DISCIPLINA

Marvel Comics es una editorial cuyo origen se remonta a 1939 y que a partir de la década de 1960 del siglo pasado se convirtió en una de las principales casas editoras de cómics en Estados Unidos de América al publicar *Los 4 fantásticos*. Estos héroes fueron el punto de partida para la aparición de *El hombre hormiga*, *Hulk*, *El hombre araña* y *Los hombres X*.

Actualmente, Marvel sigue siendo una de las editoriales más importantes del cómic estadounidense; sus personajes son conocidos en todo el mundo debido a que varias de sus historias se han llevado al cine, y a partir de editoriales asociadas en diversos países.

© Todos los derechos reservados, Ek Editores, S. A. de C. V.

Scanned by CamScanner

Investigo sobre zonas arqueológicas

Si te interesa conocer más sobre la historia, los mitos y las leyendas de nuestros antepasados, te sugerimos que visites museos y sitios arqueológicos que hay en diversas ciudades del país.

Si vives en la Ciudad de México o tienes la oportunidad de viajar a ese lugar, te recomendamos que acudas al Museo Nacional de Antropología, construido en 1963, en el Bosque de Chapultepec. Ahí encontrarás la Piedra del Sol, conocida como **Calendario Azteca**, además de representaciones, objetos y utensilios que nos muestran las diversas culturas que poblaron en nuestro país. En el sitio arqueológico conocido como **Templo Mayor** podrás apreciar el relieve en piedra que representa a **Coyolxauhqui**.

En el estado de Chiapas se ubica el **Parque Nacional de Palenque**, y en Yucatán, en el municipio de Tinum, está **Chichén Itzá**, ambas zonas arqueológicas nos muestran la grandeza de la civilización maya. Estos sitios y muchos más que hay en nuestro país son parte de nuestro patrimonio cultural y artístico que debemos visitar cuando se nos presente la oportunidad.

Con ese propósito te invitamos a investigar en torno a la existencia de alguna zona arqueológica en tu ciudad, en tu estado o entidades cercanas. Si no hay zonas arqueológicas próximas al lugar donde vives, realiza un viaje imaginario al sitio de tu interés mediante internet y registra los datos que se piden.

Interior de una de las salas del Museo Nacional de Antropología. Al fondo se encuentra situado el Calendario Azteca.

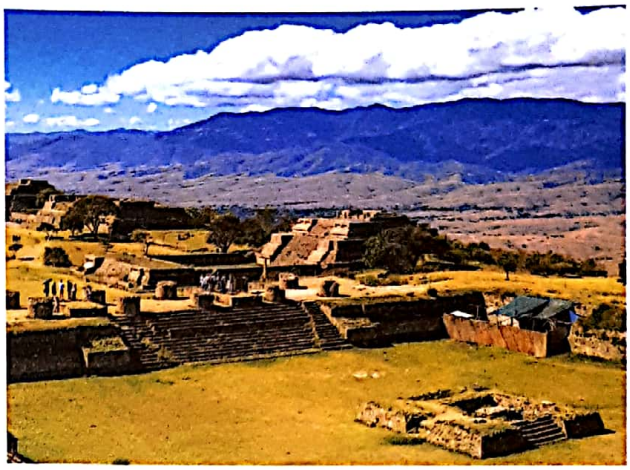
Templo del Sol, ubicado en el sitio arqueológico de Palenque.

Pirámide de Chichén Itzá.

© Todos los derechos reservados, Ek Editores, S. A. de C. V.

Scanned by CamScanner

Pirámide del Sol, vista desde la Pirámide de la Luna, en Teotihuacán, cerca de la Ciudad de México.



Monte Albán, sitio arqueológico ubicado en el estado de Oaxaca.

1. Organízate en equipo para realizar la investigación sobre **zonas arqueológicas**. Describan dónde se localizan y qué tipo de bienes culturales y artísticos se presentan.

2. Planeen, de ser posible, una visita a alguno de esos sitios en compañía de sus padres o de sus compañeros. Cuando lo hagan, dibujen los aspectos que llamen su atención o busquen imágenes relacionadas con esos lugares.

Mi Bitácora

Lugar y Fecha

Sitios arqueológicos y bienes culturales que investigamos

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____

Fotografía o dibujo

3. Compartan en grupo su investigación y complementen su lista con la información que proporcionen otros equipos.

© Todos los derechos reservados, Ek Editores, S. A. de C. V.

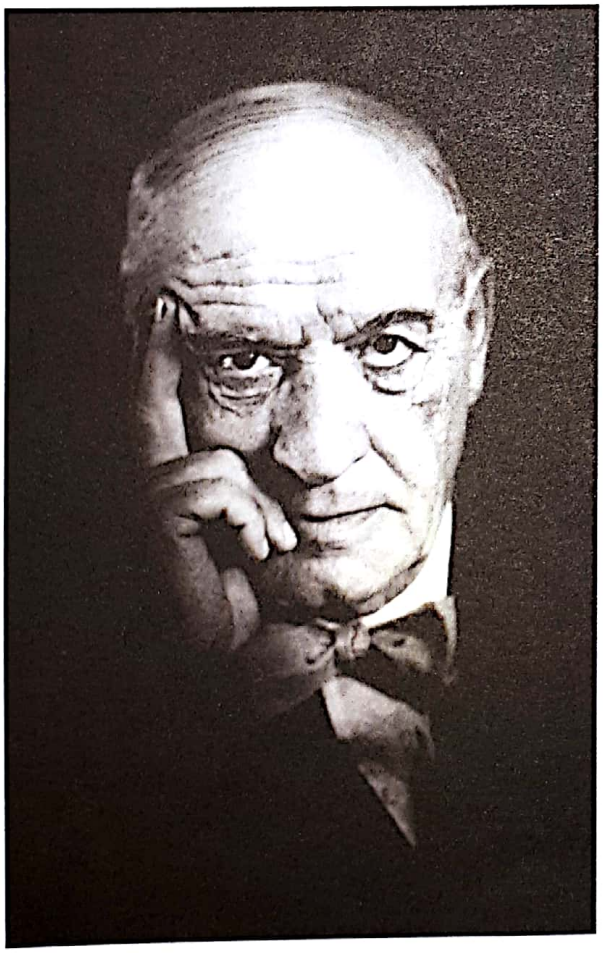
Scanned by CamScanner

¿Con qué símbolo te identificas?

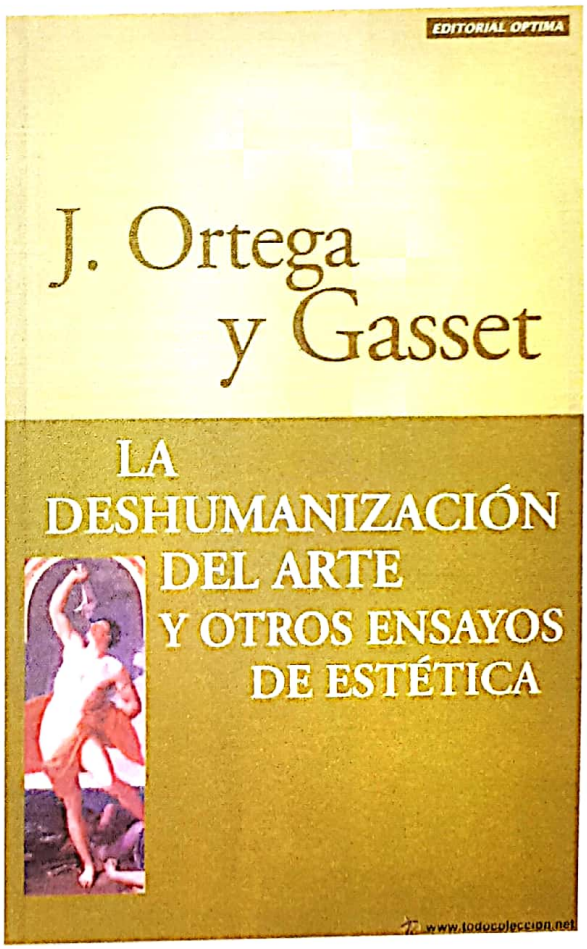
En este curso has afinado tu percepción visual para comprender mejor lo que se refiere a las imágenes simbólicas: banderas, emblemas, escudos, logotipos, alegorías y mitologías. En esta práctica reflexionarás sobre quién eres tú y cómo te ven los demás, para así apropiarte de una imagen simbólica con la que te asemejes o te represente.

Todas las personas somos iguales y a la vez diferentes. Si bien el género humano es uno y desde el momento de nuestro nacimiento formamos parte de él, con el paso del tiempo los acontecimientos nos van modelando de diferentes maneras. El filósofo español **José Ortega y Gasset** escribió en 1914 su famosa frase "Yo soy yo y mi circunstancia y si no la salvo a ella, no me salvo yo", con la cual resume sus ideas acerca de la interacción del hombre con su realidad circundante que, a su vez, forma la otra mitad de las personas.

Cada uno de nosotros, conforme crecemos, nos vamos distinguiendo de los demás. Seguramente cada uno de tus amigos te identifica no sólo por tu aspecto físico, también por la manera en que afrontas las situaciones, y tu manera de ser y ver el mundo. Observa a las personas que están a tu alrededor, ya sea en tu casa o en la escuela, y reconocerás cómo cada uno tiene características individuales.



José Ortega y Gasset.



Uno de los numerosos títulos de la obra del filósofo José Ortega y Gasset.

© Todos los derechos reservados, Ek Editores, S. A. de C. V.

Scanned by CamScanner

Mi iconografía

MATERIALES

Necesitaremos:
- Colores de agua
- Crayones o lápices de color
- Recortes de revistas
- Tijeras y pegamento

1. Considerando las ideas anteriores acerca de las características individuales de cada persona, diseña un símbolo o una alegoría de ti; esto es, una **iconografía** personal. Una iconografía es un conjunto de imágenes que integran un tema; en este caso se trata de una serie de imágenes conformada según tu gusto.

2. Si decides diseñar un símbolo, piensa cuáles son tus aficiones, tus gustos y cómo es tu manera de ser; pregunta a tus compañeros qué piensan de ti, acerca de tu personalidad y cómo te ven. Después selecciona las imágenes con las que más se te identifique. Con esa información y tu creatividad inicia el diseño de tu símbolo.

3. Si decides crear una alegoría, ten en cuenta las ideas anteriores, pero además piensa en tu futuro: ¿cuáles son tus metas y aspiraciones? ¿Cuál será tu profesión? Medita acerca de los atributos que expresan esa actividad.

Collage de imágenes.

4. Usa la página doble número 1, ubicada al final del libro, y emplea ahí colores de agua, lápices de color, crayones o la técnica del *collage* con recortes de revistas.

5. Muestra tu trabajo con tus compañeros. Comenten si sus iconografías reflejan realmente su personalidad y aspiraciones.

6. Intercambien opiniones acerca de la organización de una exposición de este proyecto, y con ayuda de su docente realicen una muestra de iconografías en la comunidad escolar.

Collage de símbolos.

© Todos los derechos reservados, Ek Editores, S. A. de C. V.

Scanned by CamScanner

Lee y reflexiona

Observa el título y las imágenes de este texto. Intenta predecir o adivinar acerca de qué trata. Al terminar de leer, comprueba qué tan acertadas fueron tus predicciones y contesta los reactivos que se presentan.

Los mandalas

1 Un **mandala** es una representación circular que diversas tradiciones consideran como la figura perfecta y eternamente continua, posiblemente por la idea de perfección que transmiten las formas simétricas y concéntricas. El círculo, desde tiempos inmemoriales, representa la vida, el mundo, el universo y la unidad. Desde que los primeros hombres vieron con asombro al Sol y a la Luna, a esta figura le asignaron una infinidad de significados y poderes.

2 La palabra mandala proviene de India y significa "*círculo sagrado*". Con el transcurrir del tiempo podemos seguir el rastro del uso de este patrón circular en diferentes culturas. Así, los hinduistas, budistas, indios navajos y celtas, entre otras tradiciones, han utilizado diseños circulares tanto para el alivio como para la meditación y la decoración, pero invariablemente su significado gira en torno a la totalidad del Ser.

3 Por lo general, los mandalas son ofrendas para lograr la realización espiritual y alcanzar la iluminación como guía para la vida y para ayudar a los demás. Los más comunes incluyen diseños circulares que simbolizan al Sol y la Luna, así como cinco elementos que se simbolizan mediante colores usados convencionalmente: tierra, agua, viento, fuego y espacio.

4 En China se utilizan mandalas como ofrendas para fortalecer la salud y favorecer la prosperidad y la abundancia. En el arte cristiano de la Edad Media se observan configuraciones mandálicas en los rosetones que ocupan los vitrales de las iglesias góticas que, además de ser un elemento arquitectónico que proporciona luz al interior, poseen una fuerte carga simbólica.

5 Los indios navajos los emplearon en sus ceremonias como amuletos para protegerse de los malos espíritus. Estos nativos realizaban dibujos efímeros en arena, cuyos diseños extraordinarios llegaron a impresionar al artista **Jackson Pollock**, y a influir sus obras al inicio de su carrera.

6 Los mandalas más conocidos son los tibetanos hechos con arena, y suelen elaborarse por pedido de una comunidad con la intención de favorecer la paz y la armonía. Los habitantes de grandes ciudades han tenido la oportunidad de ser testigos de la creación de estos diseños hechos por monjes budistas; su construcción puede llevar varios días, después de los cuales se ora y ofrenda. Finalmente, como parte del ritual, el mandala se destruye, ya que así ayuda a practicar el desprendimiento y evitar la codicia.

1 Selecciona el enunciado que sintetiza el contenido del texto.

a) Por qué se utiliza el círculo en diversos mandalas.
b) Características de los mandalas y por qué se hacen.
c) La influencia de los mandalas en la obra de Pollock.
d) Sólo habitantes de grandes ciudades conocen los mandalas.

2 ¿En cuál párrafo se menciona el significado de los mandalas?

a) 1 b) 2 c) 3 d) 6

3 Según el texto, ¿cuáles son los mandalas más famosos?

a) Celtas b) Chinos
c) Tibetanos d) Hindúes

© Todos los derechos reservados, Ek Editores, S. A. de C. V.

Scanned by CamScanner

¿Sabías que hay imágenes que venden?

A partir de este momento abordaremos uno de los principales **usos sociales de la imagen**, y conocerás las imágenes que cumplen esa función por estar presentes en nuestro entorno y muy próximas a nosotros, aunque a veces pasan inadvertidas o las miramos mecánicamente sin meditar acerca del porqué de su presencia o el efecto que causan en algunas personas.

ELEMENTOS BÁSICOS DE LAS ARTES
Forma-color

Algunas de las imágenes que vemos en nuestro entorno, dentro o fuera de nuestra casa, tienen la función de hacernos tomar conciencia acerca de determinada situación; otras tratan de convencernos de los beneficios de un producto específico o acerca de las ventajas de contratar algún servicio. Es común que nos enteremos de un evento, de las nuevas tendencias de la moda o de las promesas de campaña de un líder político mediante carteles o imágenes que se exponen en la calle o circulan en revistas, periódicos o en la televisión.

A este conjunto de imágenes les llamamos **publicidad**. Con base en la investigación, el análisis y estudio del comportamiento, de los anhelos, las aspiraciones y necesidades de la gente, esta forma de comunicación desarrolla un mensaje adecuado para distintos sectores.

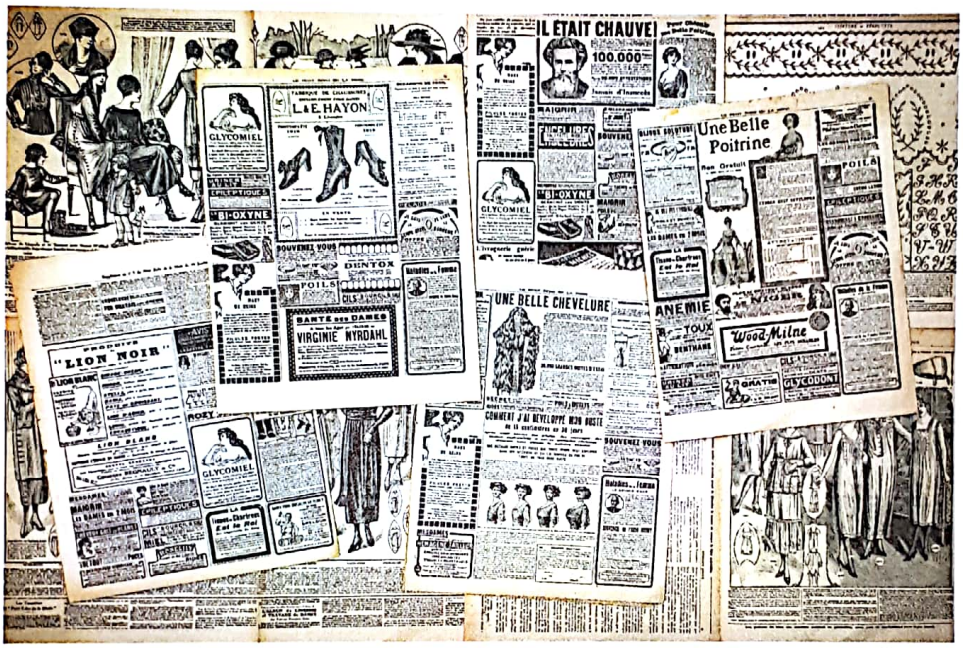
© Todos los derechos reservados, Ek Editores, S. A. de C. V.

Scanned by CamScanner

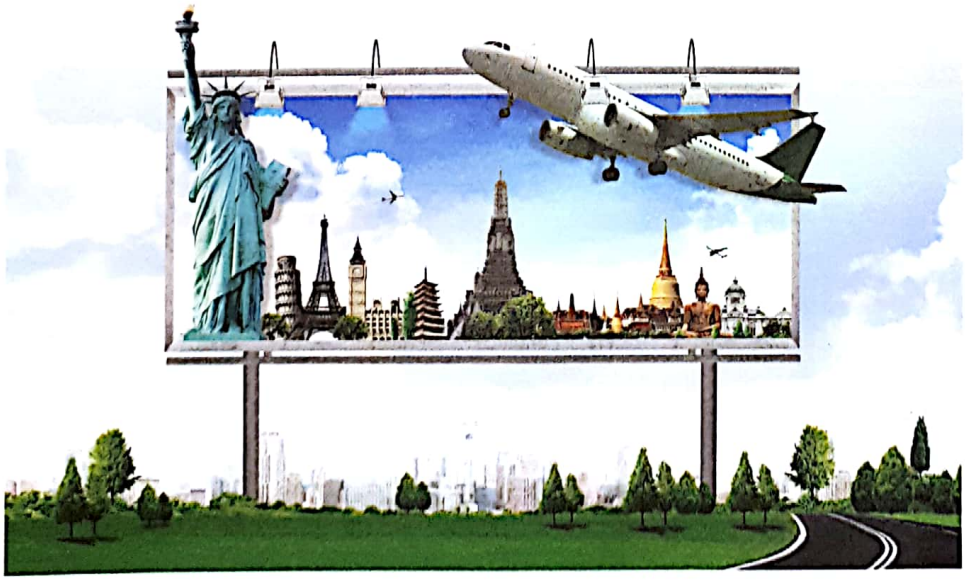
Cómo se construye la imagen publicitaria

Los publicistas, al igual que todos los artistas visuales, utilizan diversas estrategias para crear imágenes. Recurren, por ejemplo, a distintos **encuadres** y ángulos de visión para resaltar unas u otras cualidades de los objetos que muestran; de igual manera emplean el **color** y la **composición** con el propósito de despertar o motivar diversos estados de ánimo. Recuerda que esos conceptos los conociste en el curso anterior, y si es necesario, revisa tu cuaderno de trabajo de primer grado.

Recuerda que los encuadres son **abierto**, **medio**, **cerrado**, **extremadamente cerrado** o ***close up***, y los ángulos de visión, **frontal**, **picada**, **contrapicada**, **diagonal izquierda** y **diagonal derecha**. En cuanto a la composición, puede ser **simétrica** o **asimétrica**.



Páginas de un diario francés de 1919.



Concepto de viajes en un contexto publicitario.

Scanned by CamScanner

Análisis de una imagen publicitaria

1 Observa las siguientes imágenes y contesta las preguntas.

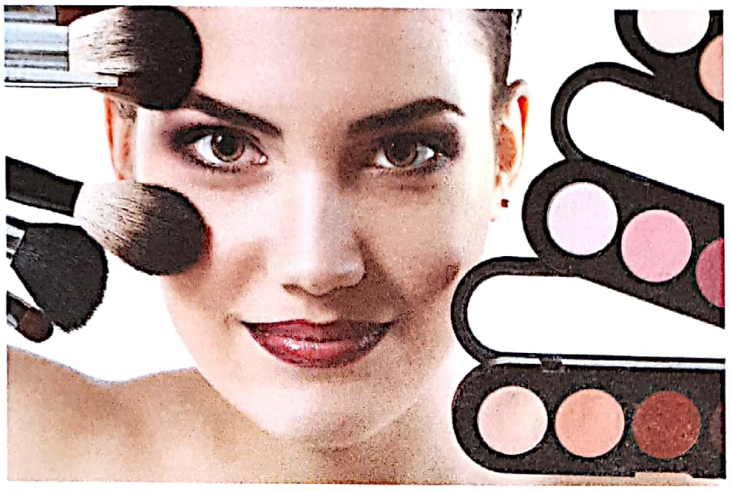


Figura A.

- ¿Qué motivos se representan en la figura A?

- ¿Qué tipo de encuadre muestra la imagen?

- ¿Qué te comunican los anuncios de la figura B?

- ¿Qué diferencia encuentras entre esta publicidad (figura B) y un anuncio actual?

Figura B.

- ¿Las figuras A y B están conformadas por fotografías o por ilustraciones? Si van acompañadas de texto, ¿qué relación hay entre ambos?

2 Comenten en equipo las respuestas de cada uno. De ser necesario, complementen las ideas escritas y establezcan conclusiones.

© Todos los derechos reservados, Ek Editores, S. A. de C. V.

Scanned by CamScanner

La publicidad en mi entorno

Observa alrededor de tu espacio: tu casa, la calle, tu comunidad e identifica la publicidad presente. ¿Qué motivos se representan? ¿Qué se anuncia? ¿Se hace uso del encuadre y los ángulos de visión? Registra tus observaciones en tu bitácora y acompaña el texto con imágenes de esa publicidad o de sencillos **bocetos** o dibujos. No olvides compartir con tu docente y compañeros este trabajo.

Mi Bitácora

Lugar y Fecha

La publicidad en mi entorno

Lo que anuncia es:

Los elementos que están representados son:

¿Se hace uso del encuadre y los ángulos de visión? ¿Cuáles son?

Fotografía o dibujo

© Todos los derechos reservados, Ek Editores, S. A. de C. V.

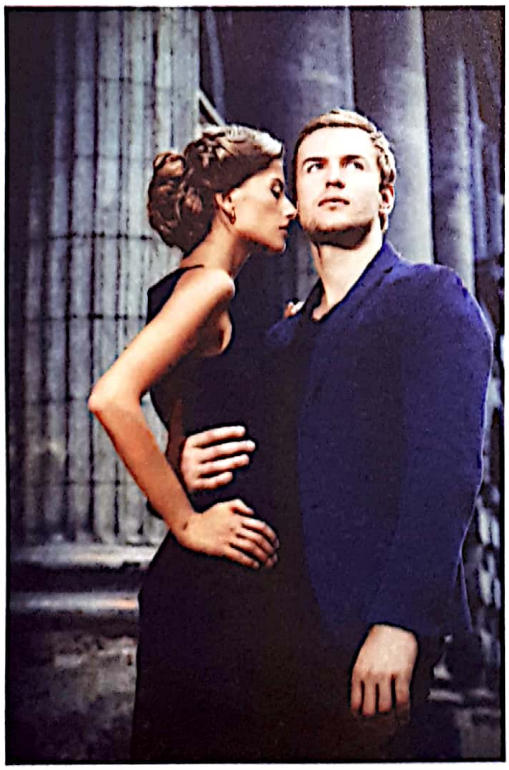
Scanned by CamScanner

Estrategias publicitarias

La **imagen publicitaria** tiene como propósito influir en los individuos y motivarlos a comprar un producto (que muchas veces no necesitan) o contratar un servicio determinado. Para ello, los publicistas suelen deformar o exagerar las cualidades o características de los productos. La publicidad, en su discurso, utiliza estrategias como las siguientes:

- Hace creer que una cosa que existe, no existe.
- Hace creer en la existencia de una cosa que no existe.
- Deforma una cosa que existe.

La lista de productos promocionados que ejemplifican lo anterior es interminable: comida rápida de gran tamaño y saludable; medicinas milagrosas; cremas que eliminan manchas, arrugas y espinillas; desodorantes, perfumes, automóviles que al usarlos mejoran la personalidad y proporcionan éxito en la vida... ¿Has identificado alguna publicidad que exagere o mienta sobre un producto? ¿Cuál?



La publicidad hace uso de palabras, sonidos e imágenes, ya sean dibujos o ilustraciones y fotografías. Cuando observes un anuncio publicitario, trata de identificar en las imágenes la utilización de **estereotipos**; esto es, modelos femeninos o masculinos con cualidades físicas poco comunes que pretenden establecer un patrón de belleza; frases que se repiten con insistencia; entornos o lugares que se asocian con un modo de vida que se muestra como deseable; marcas de actualidad, o personajes famosos.

El publicista recurre al empleo de estereotipos porque conoce los gustos y anhelos o deseos de la sociedad, para convertirlos en un mensaje publicitario que convenza o persuada al público. ¿Qué estereotipos has visto con más frecuencia en la publicidad televisiva? ¿Qué personaje del deporte o del entretenimiento hace publicidad? ¿Por qué crees que se recurre a relacionar a estos personajes famosos con diversos productos?

© Todos los derechos reservados, Ek Editores, S. A. de C. V.

Scanned by CamScanner

Análisis de la publicidad en la televisión

1. Observa tres pautas de publicidad en la televisión y analízalas. Las siguientes preguntas pueden guiar tu trabajo; registra el resultado de tu examen.

	Publicidad 1	Publicidad 2	Publicidad 3
¿Qué producto se anuncia?			
¿A quién va dirigida la publicidad?			
¿Se miente acerca de sus beneficios? ¿En qué consiste?			
¿Se utiliza algún estereotipo? ¿Cuál?			

2. Comparen sus respuestas e identifiquen sus semejanzas y diferencias. Complementen sus ideas y con ayuda de su docente establezcan conclusiones.

INTER DISCIPLINA

En la televisión podemos distinguir cuatro modos o tipos de publicidad.

- **Patrocinio de programas**. La empresa anunciante paga el costo total o parcial de la producción del programa a cambio de promocionar su producto durante la transmisión.
- **Posicionamiento de producto**. Los personajes de una serie, telenovela o película utilizan o mencionan un producto o marca dentro de la trama, o el logotipo aparece en la escena.
- Los ***spots*** son mensajes cortos, de entre 10 y 60 segundos, que las empresas contratan a los canales televisivos; sus costos varían según el programa o el horario de transmisión.
- Los **infomerciales** son anuncios de empresas que por lo general duran media hora e incluyen entrevistas y testimonios de personas que promueven el producto.

© Todos los derechos reservados, Ek Editores, S. A. de C. V.

Scanned by CamScanner

Interpretación de imágenes publicitarias

Cuando analices la imagen publicitaria, pon atención en las representaciones de las personas: ¿cómo son?, ¿sus rasgos físicos corresponden con el común de las personas o son estereotipos de belleza? Observa igualmente las relaciones interpersonales y sociales, si prevalece una preferencia por alguno de los géneros, así como las características del o los productos que se anuncian. ¿Además de su utilidad práctica ofrecen el éxito y la felicidad? En cuanto al texto o frase que acompaña a la publicidad advierte si se utiliza el doble sentido. Para todo lo anterior compara las imágenes que se presentan con situaciones de la vida cotidiana, e identifica en qué aspectos difieren, es decir, qué tan reducidas, tergiversadas o falseadas son.

¿Cuál es el mensaje de la imagen?

Analiza lo que nos presentan estas imágenes, así como su contenido o mensaje.

- ¿Qué te propone o recuerda la imagen de la izquierda? ¿Por qué?

- ¿La imagen de la derecha representa la realidad?, ¿la deforma, simula o falsea? ¿Por qué?

- ¿A qué tipo de público se dirige?

- ¿El mensaje de la imagen que está a la izquierda va dirigido a jóvenes, adultos, niños, hombres o mujeres?

- ¿Identificas algún estereotipo? ¿Cuál?

© Todos los derechos reservados, Ek Editores, S. A. de C. V.

Scanned by CamScanner

Mi punto de vista acerca de la publicidad

1. Redacta un texto breve acerca de la publicidad que incluya lo que has aprendido en esta lección y tu opinión o punto de vista personal. Si lo deseas, solicita la opinión o el apoyo de un familiar.
2. Coloca en el espacio de la derecha una imagen como ejemplo.
3. Comparte con el grupo las ideas de tu texto.
4. Comparen sus textos e identifiquen sus semejanzas y diferencias. Complementen sus ideas y con ayuda de su docente establezcan conclusiones.

Mi Bitácora

Lugar y Fecha

La publicidad

Fotografía o dibujo

© Todos los derechos reservados, Ek Editores, S. A. de C. V.

Scanned by CamScanner

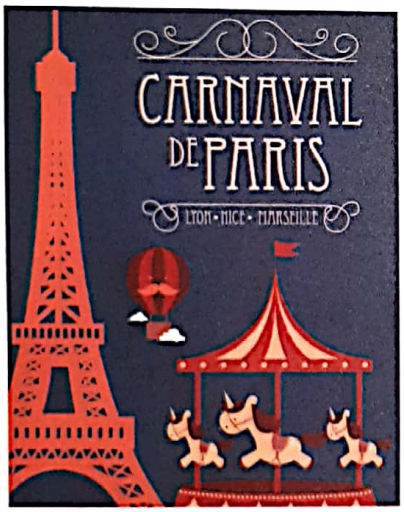
El cartel y otros medios

En la práctica anterior revisaste las estrategias que se emplean en la realización de imágenes publicitarias y tuviste oportunidad de analizar algunas de ellas. Ahora conocerás el **cartel**, uno de los medios más comunes en la difusión de imágenes publicitarias, cuya existencia se remonta a muchos años atrás, y reconocerás los cambios que ese medio ha sufrido al paso del tiempo hasta llegar a lo que es en la actualidad.

ELEMENTOS BÁSICOS DE LAS ARTES

Forma-color

El **cartel** o **póster** es un pliego de papel impreso con anuncios de productos o avisos de diversos temas o eventos, producido en forma masiva para su distribución y exhibición pública. En general los encontramos pegados en paredes o en sitios diseñados para ese efecto, como las paradas del transporte público, entre otros espacios. Por lo común, un cartel atractivo se integra con una imagen a color y un breve texto o el logotipo de una empresa o marca reconocida.



Tradicionalmente el cartel tiene fines comerciales, anuncia productos o hace público algún acontecimiento, pero también comunica recomendaciones de educación, de salud, del cuidado del medioambiente o sirve como medio de propaganda de espectáculos artísticos o eventos políticos.

Los primeros carteles surgieron a finales del siglo XV con la invención de la imprenta y no se ilustraban; eran avisos de nombramientos y coronaciones reales, decretos municipales o anuncios de libros, ferias y mercados. En el gobierno de Benito Juárez, durante la ocupación francesa, se intensificó el engomado de carteles con proclamas o notificaciones en las paredes. Carteles similares aún se ven en poblaciones pequeñas y también en ciudades: avisos improvisados, hechos a mano, en los que se ofrecen empleos, se pide colaboración para encontrar una persona extraviada o se difunde la dirección de algún comercio o negocio informal. ¿Has visto carteles de este tipo en tu comunidad?, ¿qué anunciaban?

© Todos los derechos reservados, Ek Editores, S. A. de C. V.

Scanned by CamScanner

El inicio de la industrialización a gran escala, que generó la necesidad de una amplia publicidad, y el invento de la **litografía** como método de impresión, fueron factores que dieron lugar a la era moderna del cartel.

Mujer trabajando en imprenta antigua.

INTER DISCIPLINA

El **plóter** es una máquina para imprimir imágenes generadas en computadora y que se utiliza en publicidad, diseño, arquitectura e ingeniería. El tipo de papel que requiere depende del modelo, pero la mayoría funciona con un rollo de papel de hasta 157 cm de ancho que permite imprimir una longitud indefinida. La calidad de la impresión varía según el grosor, la flexibilidad, la suavidad o aspereza del papel.

La introducción de tipos móviles permitió la formación de textos con facilidad.

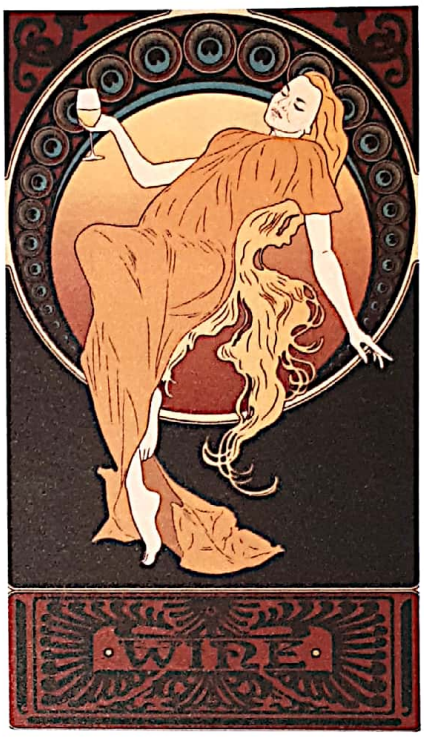
Plóter en taller moderno de impresión.

Con base en el texto anterior, este es un buen momento para que investigues la relación entre difundir una noticia mediante un cartel y la palabra ***pregón***:

© Todos los derechos reservados, ek Editores, S. A. de C. V.

Scanned by CamScanner

Con el transcurso del tiempo, cada tendencia artística introdujo un estilo distintivo de cartel. A mediados de 1800, **Jules Chéret** y **Toulouse-Lautrec** revolucionaron el arte del cartel al utilizar encuadres influidos por el arte japonés e imprimirle el estilo pictórico de moda en ese momento. En esos carteles se asigna una función más importante a la ilustración que al texto. Con el paso de los años, estas producciones alcanzaron altos precios en el mercado del arte gracias a la innovación en su manufactura y a que sus creadores obtuvieron fama en el mundo artístico.



Alphonse Mucha y los diseñadores del *art nouveau* (arte nuevo) mostraron en los carteles un estilo pictórico que se distingue por las imágenes de formas elegantes y alargadas, con personajes estilizados y exquisitos, en los que predomina la fluidez de la línea y los elementos orgánicos.

- ¿Qué observas en ambos carteles?

_____

_____

- ¿Cuál es la relación entre las imágenes y el texto?

_____

_____

- ¿Cómo son las líneas, formas y colores de las imágenes?

_____

_____

Ahora es oportuno que investigues la relación entre una clase de piedras y la palabra **litografía**.

_____

_____

© Todos los derechos reservados, Ek Editores, S. A. de C. V.

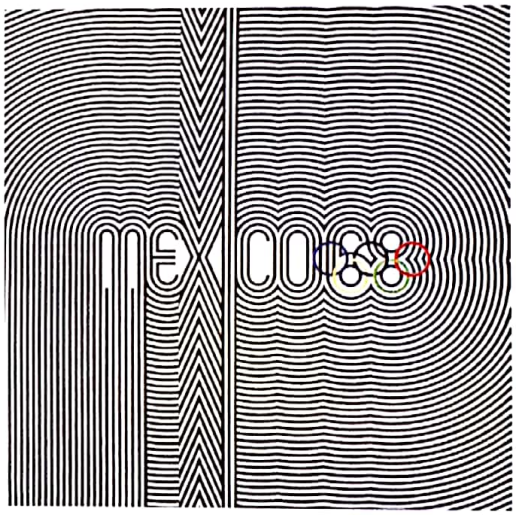
Scanned by CamScanner

El cartel y el diseño gráfico en México

En México, 1968 resultó un año fundamental en el desarrollo del cartel y el diseño gráfico debido a dos eventos de naturaleza muy distinta: los juegos olímpicos y el movimiento estudiantil. Por un lado, el equipo conformado por el diseñador estadounidense **Lance Wyman** y los mexicanos **Eduardo Terrazas** y **Pedro Ramírez Vázquez** desarrolló los diseños de la iconografía de los juegos olímpicos y del Sistema de Transporte Colectivo "Metro" de la Ciudad de México. En esos trabajos se mezclaron influencias del ***op art*** con los diseños de la artesanía del grupo étnico **huichol**, logrando una asociación de lo tradicional con lo moderno.

Por su parte, el movimiento estudiantil de ese año significó una forma de expresión social en la que, además de estudiantes universitarios, participaron profesores, intelectuales, artistas, amas de casa y obreros. Fueron los colectivos de artistas los que contribuyeron al desarrollo del cartel y de la gráfica con imágenes en mantas y carteles que portaban los estudiantes inconformes con el gobierno de entonces. ¿Sabías de este movimiento estudiantil?

Arte huichol.



Diseño del logotipo de los Juegos Olímpicos de 1968.

Movimiento estudiantil en México. Octubre de 1968.

Iconografía del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México.

© Todos los derechos reservados, Ek Editores, S. A. de C. V.

Scanned by CamScanner

Diseño de Germán Montalvo.

Milton Glaser, *I love New York*.

En la actualidad, los diseñadores han renovado en gran medida no sólo la producción de carteles y el diseño gráfico, también imágenes corporativas, **tipografía** y diseño editorial mediante las técnicas digitales, creando así imágenes visualmente atractivas de diversas dimensiones y buena calidad de impresión.

En el área del diseño editorial, puedes ver que tus libros se distinguen por las imágenes, los colores y la tipografía de sus portadas. ¿Sabes quiénes se ocuparon del diseño de este libro? Algunos de los diseñadores más importantes en el ámbito internacional son **Otl Aicher**, **Karel Martens**, **Milton Glaser** y **Lance Wyman**. En México destacan los diseños de **Vicente Rojo**, **Germán Montalvo**, **Luis Almeida**, **Gonzalo Tassier** y **Oscar Estrada**, entre otros.

Ahora es oportuno que investigues la relación entre las letras y la palabra ***tipografía***:

_____

_____

PRÁCTICA ARTÍSTICA

Proyecto artístico

Hagamos un cartel

MATERIALES

Necesitaremos:
- Lápices de color
- Revistas
- Tijeras y pegamento

1. Selecciona un tema entre los siguientes o algún otro de interés en tu comunidad.
   - Cuidado del medioambiente
   - Uso adecuado de los recursos naturales
   - Hábitos de limpieza personal e higiene
   - Respeto y cortesía para nuestros semejantes
2. Realiza tu propuesta visual del cartel en la página doble número 2 ubicada al final del libro; utiliza lápices de color y recortes de revistas. Recuerda que un buen cartel se distingue por integrar una imagen atractiva y una frase o un texto breve.
3. Presenta tu cartel al docente y realiza los ajustes que te indique. Luego organiza una muestra de carteles del grupo.
4. Complementa el proyecto, si es posible, con un folleto acerca de la temática elegida. Para ello puedes usar el programa Publisher.
5. Intercambia opiniones acerca de la organización de una exposición de este proyecto y con ayuda de su docente preparen una muestra de carteles en la comunidad escolar.

© Todos los derechos reservados, Ek Editores, S. A. de C. V.

Scanned by CamScanner

El cartel en Latinoamérica

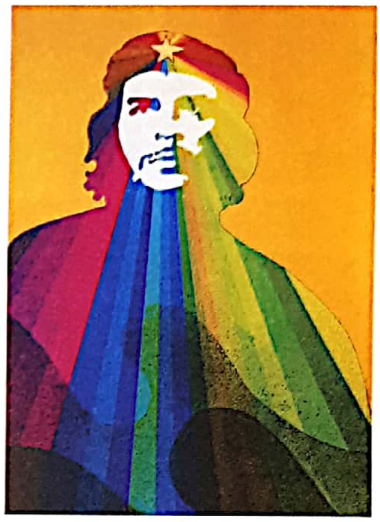
Después de la Revolución Mexicana, en la etapa comprendida de 1920 a 1940, los artistas mexicanos buscaron una nueva forma de expresión propia dando lugar a la Escuela Mexicana. Los integrantes del **Taller de Gráfica Popular** de los años treinta produjeron carteles durante las cruzadas educativas de la Secretaría de Educación Pública desarrollando los primeros pasos del diseño gráfico. De esa época destacan los grabados de **Alberto Beltrán** y **Fernando Castro Pacheco**. Más tarde, durante los años sesenta en Cuba surgió un estilo propio y distintivo gracias al trabajo de los diseñadores gráficos **Alfredo Rostgaard** y **Félix Beltrán**.

A partir de esta información te proponemos que realices la siguiente actividad.

1. Observa las siguientes obras, una del artista mexicano Alberto Beltrán y la otra del diseñador cubano Alfredo Rostgaard. Registra las semejanzas y diferencias entre las dos imágenes.

2. Guía tu trabajo con estas preguntas.
   - ¿Qué colores predominan?
   - ¿Conoces a los personajes retratados?, ¿tienen algo en común?
   - ¿En ambas imágenes se recurrió al claroscuro, una gradación de luz y sombra?
   - ¿Qué opinas acerca de estas imágenes?, ¿cuál llama más tu atención? ¿Por qué?

Alberto Beltrán, *Ricardo Flores Magón*. Grabado.



Alfredo Rostgaard, *Ché*. Cartel (1969).

Mi Bitácora

Lugar y Fecha

Mis observaciones sobre las imágenes de Alberto Beltrán y Alfredo Rostgaard

Coincidencias	Diferencias

© 1000 by SEP, DGB, Dirección General de Bachillerato, S. A. de C. V.

Scanned by CamScanner

¿Cuánto aprendí?

Hemos concluido el primer trimestre de tu curso de Artes Visuales de segundo grado. En él hemos abordado diversos temas relacionados con las gradaciones cromáticas, los símbolos visuales, las alegorías, los mitos y la mitología, así como distintos aspectos de la publicidad y sus estrategias, el cartel y el diseño gráfico.

Tu docente espera que hayas adquirido nuevos conocimientos o reafirmado los que ya poseías. Ahora sólo falta una autoevaluación. Analiza en forma honesta tus acciones y los aprendizajes alcanzados. Para ello te sugerimos que utilices el siguiente esquema.

Marca una ✓ en el espacio que muestre el nivel de alcance de tus logros.

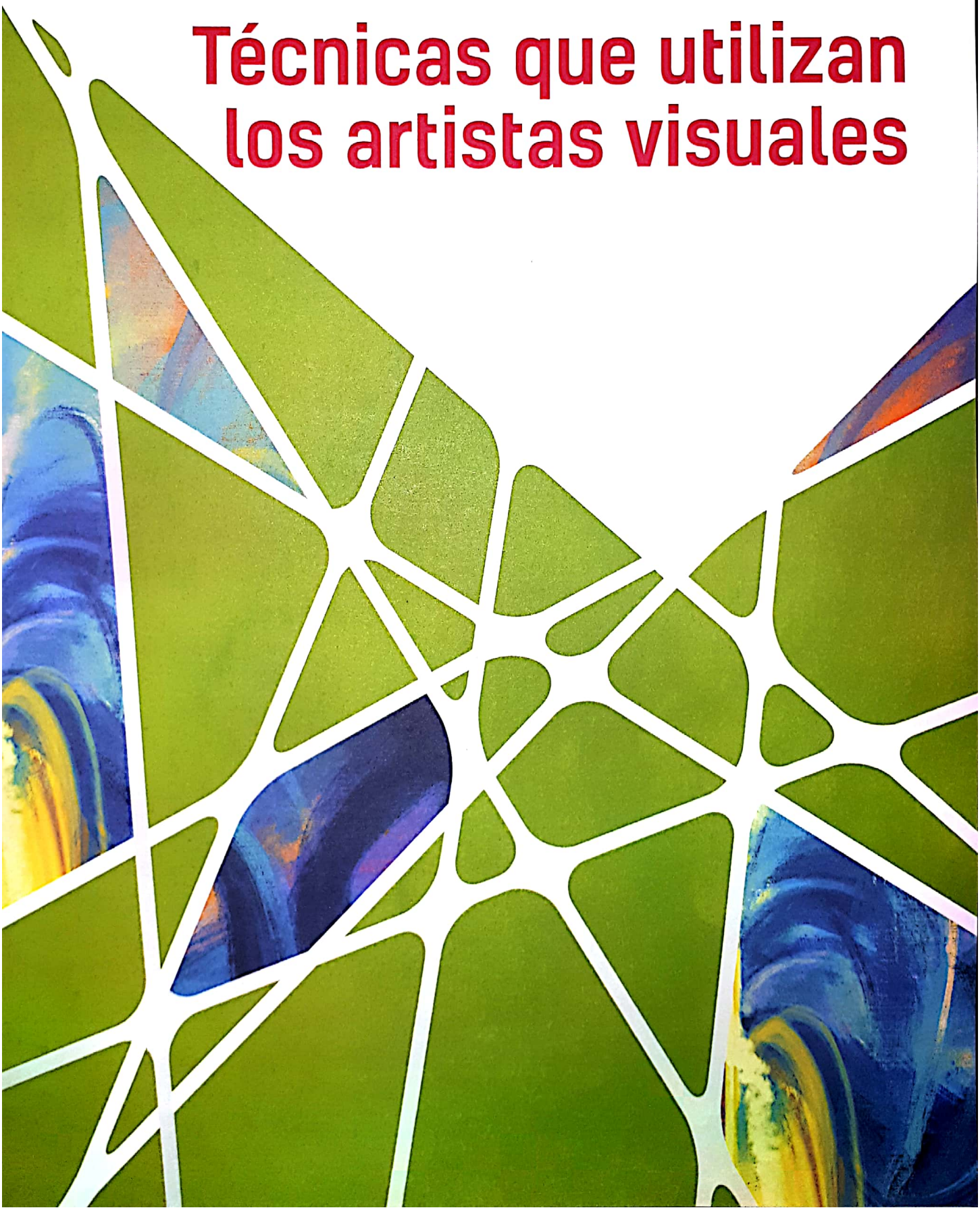
Aprendizaje esperado	Nivel de mis logros alcanzados			Acciones para mejorar mi desempeño
	Destacado	Satisfactorio	En proceso	
Utilizo los conceptos básicos de la teoría del color para elaborar gradaciones cromáticas.				
Elaboro ejercicios individuales o colectivos explorando los elementos básicos de las artes, así como sus materiales y técnicas.				
Distingo cualidades de manifestaciones de artistas visuales del mundo, para explicar sentimientos o ideas que me provocan.				
Investigo los trabajos de algunos artistas visuales de la región o de mi país, para reconocer sus características como patrimonio cultural.				
Analizo mi entorno para identificar los recursos de la imagen publicitaria.				
Visito monumentos, zonas arqueológicas o museos y observo espectáculos artísticos, para ejercer mi derecho al acceso y disfrute de los bienes culturales.				
Organizo las tareas y acciones necesarias en la planeación y realización de una exhibición artística.				
Propongo una disposición original de los elementos, materiales y técnicas de las artes visuales, para resolver retos de una manera novedosa.				

© Todos los derechos reservados, Ek Editores, S. A. de C. V.

Scanned by CamScanner

Trimestre 2

Técnicas que utilizan los artistas visuales



Scanned by CamScanner

Trimestre 2. Técnicas que utilizan los artistas visuales

PRÁCTICA ARTÍSTICA

Prácticas 3, 4 y 5

- Observación y comparación de piezas artísticas de múltiples lugares, técnicas y épocas, para proponer en colectivo el tema para la exposición artística.
- Elaboración de ejercicios artísticos explorando los elementos básicos de las artes, así como los materiales y técnicas de las artes visuales, para elaborar una obra artística de manera individual o en grupo.

ELEMENTOS BÁSICOS DE LAS ARTES

Prácticas 1 y 5

- Análisis del entorno para identificar los recursos de la imagen publicitaria.

APRECIACIÓN ESTÉTICA Y CREATIVIDAD

Prácticas 1, 2, 3 y 5

- Proposición de una disposición original de los elementos, materiales y técnicas de las artes visuales, para resolver retos de una manera novedosa.
- Distinción de las cualidades estéticas de una diversidad de manifestaciones de artistas visuales del mundo, para brindar argumentos personales en la explicación de los sentimientos o ideas que le provocan.

ARTES Y ENTORNO

Práctica 4

- Investigación de los trabajos más importantes de algunos artistas visuales de la región o de su país, para reconocer sus características como patrimonio cultural.

Scanned by CamScanner

La presencia de imágenes publicitarias en tu entorno, ¿favorece o perjudica?

Ahora que estás más informado acerca de la **imagen publicitaria**, su función, sus estrategias y acerca de cómo llega a nosotros, además de la importancia de su diseño o estilo para ser más atractiva, en esta lección reflexionarás en torno a la cantidad de publicidad que vemos en nuestro medio para que externes una opinión sustentada acerca de si eso es positivo o negativo.

ELEMENTOS BÁSICOS DE LAS ARTES

Forma-color

Observa tu entorno: la calle, los centros comerciales, los sitios de entretenimiento o recreo. En todos esos lugares, seguramente están presentes diferentes imágenes publicitarias: carteles en paredes, en los sitios donde se espera el transporte público o en el mismo transporte; también aparecen en anuncios panorámicos e impresas en revistas y diarios, o en formato de video en la televisión y el cine.

En las grandes ciudades encontramos imágenes publicitarias a todas horas; por la noche las vemos atractivamente iluminadas publicitando todo tipo de productos, eventos, lugares, etcétera. ¿Donde vives hay un sitio o lugar que sea distintivo de tu ciudad o región? ¿Hay publicidad ahí?, ¿de qué tipo?, ¿qué la caracteriza?

Como hemos visto, todos estamos expuestos a la presencia de imágenes publicitarias, las encontramos dondequiera o ellas nos encuentran por todas partes. Son ya parte de la convivencia cotidiana. Por ello es importante preguntarnos si el número de imágenes publicitarias en nuestro entorno es o no el adecuado.

Times Square es un lugar emblemático de la ciudad de Nueva York que se distingue por su actividad nocturna y su publicidad luminosa.

© Todos los derechos reservados, ER Editores, S. A. de C. V.

Scanned by CamScanner

Hagamos una encuesta

MATERIALES

Necesitaremos:
- Cámara fotográfica
- Grabadora
- Cuaderno de notas

Vamos a identificar las imágenes publicitarias en tu entorno y a analizar su presencia.

1. Encuesta a familiares o personas conocidas de diversas edades. Para registrar las respuestas usa una cámara de video o grabadora, o simplemente toma notas en tu cuaderno.

2. Define el número de personas que entrevistarás y las preguntas de la encuesta. Te sugerimos las siguientes:
   - ¿En qué lugar del entorno se ubican en mayor medida imágenes publicitarias: en la calle, en el periódico o en la televisión?
   - ¿Su número es el adecuado o es demasiado?
   - ¿El exceso de imágenes publicitarias favorece o perjudica?

3. Identifica las respuestas que sean afines o parecidas y muestra en gráficas los resultados. Decide, según lo que has aprendido en el eje Manejo de la información de tu clase de Matemáticas, qué tipo de gráfica es más adecuado para presentar tus hallazgos y la opinión de las personas entrevistadas. Puedes ayudarte con una hoja electrónica de cálculo o preparar una presentación en PowerPoint.

4. Si utilizaste grabadora, comparte con el grupo las opiniones que recabaste.

5. Compara el resultado de tu encuesta con los resultados de tus compañeros, y en el análisis comenten coincidencias o diferencias. Al finalizar, con ayuda de tu docente, establezcan conclusiones.

6. Construye o pega tu gráfica en el siguiente espacio.

© Todos los derechos reservados, Ek Editores, S. A. de C. V.

Scanned by CamScanner

Antipublicidad

Ahora que comprendes qué es la publicidad, sus estrategias y sus alcances, y que has investigado acerca de su presencia en los diversos medios y acerca de su frecuencia, en esta lección conocerás las estrategias que siguen personas creativas para enfrentar la publicidad; también tendrás oportunidad de demostrar tu creatividad y proyectar tu imaginación en un trabajo propio.

La **antipublicidad** es una reacción contra el abuso de imágenes publicitarias en diversos espacios. Nuestras ciudades padecen de ese abuso como si fuera una enfermedad incurable. Conforme transcurre el tiempo, cada vez más publicidad se integra al paisaje urbano y natural. Este fenómeno de proliferación o expansión de la publicidad se conoce como **contaminación visual**, que en cierto sentido resulta tan nociva como los gases tóxicos. ¿Consideras que tu entorno padece contaminación visual?

La antipublicidad actúa contra la publicidad en general o contra algún producto específico para desarrollar conciencia en el consumidor y mostrar lo que determinado producto no puede brindar, o para demostrar sus efectos nocivos en la salud. Con las mismas técnicas de la publicidad, la antipublicidad plantea verdades para evitar el consumo excesivo e impedir que seamos manejados por los intereses de las empresas. ¿Has visto ejemplos de antipublicidad?, ¿dónde?

COSTA RICA CACIQUE ®

Shell

Agotando nuestros recursos naturales desde 1907

Con base en el texto anterior te invitamos a investigar el significado del prefijo latino ***anti-***:

.....

.....

Scanned by CamScanner

Hagamos antipublicidad

MATERIALES

Necesitaremos:
- Revistas
- Pegamento y tijeras
- Lápices de color o pinturas de agua

Vamos a desarrollar un ejemplo de antipublicidad.

1. Decide el producto que deseas publicitar, ya sea de una marca real o ficticia. Una posibilidad es que partas de una imagen publicitaria y sobre ella modifiques o agregues elementos.
2. Elige la estrategia publicitaria que vas a imitar para la antipublicidad. Piensa en las modificaciones que puedes hacer a la frase de la publicidad original.
3. Reúne los materiales que emplearás en este proyecto.
4. Comparte tu trabajo con tus compañeros, y comenten semejanzas o diferencias.

© Todos los derechos reservados, Ek Editores, S. A. de C. V.

Scanned by CamScanner

Lee y reflexiona

Observa el título y las imágenes de este texto. Intenta predecir o adivinar acerca de qué trata. Al terminar de leer, comprueba qué tan acertadas fueron tus predicciones y contesta los reactivos que se presentan.

Andy Warhol

1 Andy Warhol fue un artista visual que renovó el mundo del arte al incorporar **imágenes publicitarias** y de la cultura popular a su producción artística. Al inicio de su carrera trabajó como dibujante publicitario e ilustrador, y desde sus primeros trabajos, al introducir imágenes del entorno cotidiano y el cómic, rompió la barrera entre el llamado arte mayor y el arte menor establecida por estudiosos del arte.

2 En 1961 Warhol retomó la **serigrafía**, técnica ampliamente utilizada en el campo de la publicidad, para presentar repetitivamente a los personajes más importantes del cine y la política, convirtiéndolos así en grandes mitos e iconos del **arte pop**. En esas obras reconocemos a Elvis Presley, Elizabeth Taylor, Marilyn Monroe, Truman Capote, Mao Tse-Tung y al futbolista brasileño Pelé, así como sus famosas latas de sopa y refrescos.

3 En su obra, Warhol recurre al uso de imágenes documentales publicadas en los diarios acerca de situaciones trágicas reales: accidentes, suicidios, funerales, así como a uno de sus temas más representativos: la silla eléctrica.

4 Este artista llevó a cabo lo que más tarde se llamaría **apropiación**, un método de trabajo que consiste en recurrir a imágenes creadas por otros autores para darles un nuevo tratamiento y una nueva significación. En esas obras reconocemos interpretaciones de los artistas del **Renacimiento**, como Rafael Sanzio y Leonardo da Vinci, además del pintor surrealista De Chirico y del expresionista Edvard Munch.

5 Warhol llevó su experiencia en el campo de la publicidad a su desarrollo artístico y a su vida misma. En 1963 creó The Factory, un gran taller en el que un equipo de artistas y técnicos producían en serie sus obras con un fuerte atractivo visual. La constante aparición de Warhol en diarios y revistas propició, como si fuese un producto en plena promoción, su rápida fama en todos los sectores que trascendió continentes. Warhol es autor de la frase "En el futuro todo el mundo será famoso durante quince minutos. Todo el mundo debería tener derecho a quince minutos de gloria". Si Andy Warhol llegó a la fama en los años sesenta y a más de treinta años de su muerte su nombre y obra siguen vigentes, ¿no crees que sus quince minutos de fama han sido los más largos nunca vistos?

1 Selecciona el enunciado que sintetiza el contenido del texto.

a) Características del **arte pop**
b) Trayectoria profesional de un artista
c) Relación de la publicidad con el arte
d) Explicar en qué consiste la **apropiación**

2 ¿En cuáles párrafos se mencionan la técnica y el método de trabajo de Andy Warhol?

a) 1 y 2
b) 2 y 3
c) 2 y 4
d) 4 y 5

3 De acuerdo con el párrafo 5, ¿qué llevó rápidamente a Warhol a la fama?

a) Creación de un gran taller
b) Realización de obras muy atractivas
c) Presencia constante en diarios y revistas
d) Creación de su famosa frase

© Todos los derechos reservados. Ek Editores, S. A. de C. V.

Scanned by CamScanner

¿Qué técnicas utilizan los artistas visuales?

En esta práctica haremos un interesante recorrido a partir de las diversas **técnicas** que, en el transcurso del tiempo, se han utilizado en las **artes visuales**. Para empezar te familiarizarás con cuatro técnicas: tres de ellas son de las más tradicionales, pero aún se siguen empleando, y la cuarta, que es más actual y tiene gran aceptación entre artistas jóvenes. Presta atención para que más adelante apliques lo aprendido en un proyecto creativo personal de manera original y creativa.

APRECIACIÓN ESTÉTICA Y CREATIVIDAD

Imaginación y creatividad

En las artes visuales, al igual que en otros campos, se recurre a determinadas técnicas para lograr un resultado ya establecido. Las técnicas de las artes visuales las han desarrollado diferentes culturas en distintos momentos históricos, y se han transmitido de modo que cada generación las enriquece adaptándolas a sus propias necesidades.

Para emplear una técnica artística, además de destreza manual se necesita habilidad intelectual. Siendo el arte un lenguaje, no basta la aplicación mecánica de una técnica, sino que implica un proceso de comunicación que requiere una intensa actividad mental. Durante la realización de una obra visual, los artistas toman decisiones acerca de las formas y colores, a la vez que reorientan sus metas.

© Todos los derechos reservados, Ek Editores, S. A. de C. V.

Scanned by CamScanner

El óleo

La pintura al óleo, una de las técnicas más tradicionales dentro de las artes plásticas, data del siglo XV y su aparición desplazó otros procedimientos que empleaban pigmentos de origen vegetal o mineral mezclados con diversos aglutinantes. La pintura al óleo se compone básicamente de pigmento pulverizado mezclado con aceite.

El artista tiene la opción de variar las proporciones de aceite y disolvente (trementina) para lograr una escala de calidad que va de opaca a transparente y de mate a brillante. No obstante que el óleo, por tradición, se ha utilizado sobre tela, también se puede aplicar sobre otros soportes, como madera, papel y cartón, entre otros materiales. Su gran durabilidad hace posible que en la actualidad aún apreciemos obras artísticas realizadas muchos años atrás.

Rembrandt van Rijn, *La boda judía*. Óleo sobre tela (1665-69).

INTER DISCIPLINA

En la película *La joven con el arete de perla* (Peter Webber, 2003) se recrea el tiempo, hacia 1665, en que el pintor holandés Johannes Vermeer pintó el famoso cuadro *La muchacha del turbante*, también conocido como *La joven de la perla*. En esta película se aborda la suposición de que Vermeer utilizaba la **cámara oscura** para trazar sus composiciones de manera realista. La cámara oscura es un instrumento que permite una proyección plana de los objetos, y fue uno de los artefactos que posibilitaron el desarrollo de la cámara fotográfica.

Michelangelo Caravaggio, *Los jugadores de cartas*. Óleo sobre tela (1595).

Scanned by CamScanner

La técnica del óleo

El artista alemán **Gerhard Richter**, a lo largo de su trayectoria profesional, ha realizado obras de diversos estilos, que van desde lo figurativo realista hasta la abstracción total, con las que ha logrado fama mundial. Por ello te proponemos lo siguiente.

1. Investiga en internet acerca de la obra *Betty*, realizada con la técnica del óleo por Gerhard Richter.

2. Considera las siguientes preguntas para guiar tu trabajo:
   - ¿Cuál es el tema de la pintura?
   - ¿Cuándo y en qué soporte se realizó?
   - ¿Dónde se localiza?
   - ¿Qué estilo de representación muestra la obra?

3. Agrega una imagen de esta pintura.

Mi Bitácora

Lugar y Fecha

Betty, obra de Gerhard Richter

Tema	Época
Museo donde se encuentra	
Datos biográficos del artista	

Fotografía o dibujo

© Todos los derechos reservados, Ek Editores, S. A. de C. V.

Scanned by CamScanner

La acuarela

La acuarela es una técnica de pintura cuya característica principal es la transparencia, y se elabora con pigmentos mezclados con goma arábiga, de manera que para su uso basta mezclarla con un poco de agua. La acuarela se aplica sobre papel blanco que, además de ser el soporte ideal, permite lograr diferentes tonos.

En esta técnica primero se recomienda emplear colores claros, y después efectuar aplicaciones sucesivas de color para oscurecer las áreas que lo requieran.

Georgia O'keeffe, *Tulipán rosa*. Acuarela sobre papel (1926).

Pincel de bambú en acuarela.

Acuarela.

© Todos los derechos reservados, Ek Editores, S. A. de C. V.

Scanned by CamScanner

Morris Louis, *Dalet Kaf*. Acrílico sobre tela (1959).

Pinceles con *gouache* o témpera.

Andrea Mantegna, *Marte y Venus*, también llamado *El Parnaso*. Témpera sobre tela (1496-1497).

La témpera y el acrílico

La técnica conocida como témpera o *gouache* es similar a la acuarela, pero dado que mezcla pigmentos de color con blanco de zinc, ofrece una calidad opaca que permite la aplicación de colores claros sobre los oscuros. En la témpera, al igual que en la acuarela, la goma arábiga se utiliza como aglutinante.

Por su parte, el acrílico es una mezcla de pigmentos con una emulsión de polímero acrílico (cola vinílica). Este medio se caracteriza por su secado rápido, es soluble en agua, pero una vez seco es muy resistente. Se utiliza espeso, sin diluir, para crear pinceladas con una carga de textura, pero también puede diluirse al máximo para obtener áreas transparentes. El acrílico es actualmente una de las técnicas más empleadas por su versatilidad y porque no requiere del uso de solventes.

APRECIACIÓN ESTÉTICA Y CREATIVIDAD

Sensibilidad y percepción estética

Investigación sobre la técnica de la témpera

Las obras más conocidas del artista mexicano **Juan O'Gorman** son sus murales; sin embargo, también realizó una serie de pinturas de formato pequeño en cuya composición se aprecia, con gran detalle, una buena cantidad de elementos. A partir de esta información te proponemos lo siguiente:

1. Investiga en internet acerca de la obra *La Ciudad de México*, que Juan O'Gorman realizó con la técnica de la témpera.
2. Considera las siguientes preguntas para guiar tu trabajo:
   - ¿Cuál es el tema de esta obra?
   - ¿Cuándo y sobre qué soporte se realizó?
   - ¿Cuál es su encuadre y ángulo de visión?
3. Agrega una imagen de esta pintura.

© Todos los derechos reservados, Ek Editores, S. A. de C. V.

Scanned by CamScanner

Mi Bitácora

Lugar y Fecha

***La ciudad de México*, obra de Juan O'Gorman**

Tema	Época
Museo donde se encuentra	
Datos biográficos del artista	

Fotografía o dibujo

APRECIACIÓN ESTÉTICA Y CREATIVIDAD

Imaginación y creatividad

Café, agua y algo más

1. Consigue un poco de café soluble, pegamento blanco, agua y un pincel. El café funcionará como pigmento y una mezcla de agua con pegamento será el aglutinante.
2. Utiliza la página doble número 3, ubicada al final del libro, para realizar una composición libre, ya sea figurativa realista, figurativa no realista o abstracta.
3. Diluye un poco de pegamento blanco en agua. Utiliza esta mezcla para disolver y fijar el café, y aplícala en tu dibujo.
4. Observa las diversas calidades de color café que se obtienen según la cantidad de agua que utilices en la mezcla.
5. Muestra a tus compañeros el resultado de este ejercicio.
6. Acuerda con tu docente la posibilidad de realizar otro trabajo en el que, en formato de mayor tamaño, apliques una de las técnicas que hemos visto hasta ahora.

MATERIALES

Necesitaremos:
- Café soluble
- Pegamento blanco
- Recipiente con agua
- Pincel

© Todos los derechos reservados, Ek Editores, S. A. de C. V.

Scanned by CamScanner

Investigación sobre la técnica del acrílico

El artista estadounidense **Jean-Michel Basquiat** logró transitar de vagabundo a pintor con gran éxito económico y fama internacional antes de su muerte temprana a los 28 años. En sus obras predomina el *graffiti* lleno de improvisaciones y gran colorido. Para conocer a este artista te sugerimos lo siguiente:

1. Localiza en internet la obra *Untitled* (*Boxer*), realizada en acrílico por **Basquiat**.

2. Considera estas preguntas para guiar tu trabajo:
   - ¿Cuál es el tema de la pintura?
   - ¿Cuándo y sobre qué soporte se realizó?
   - ¿Cuál es su estilo de representación?

3. Agrega una imagen de esta obra.

Mi Bitácora

Lugar y Fecha

***Untitled (Boxer)*, obra de Basquiat**

Tema	Época
Museo donde se encuentra	
Datos biográficos del artista	

Fotografía o dibujo

© Todos los derechos reservados, Ek Editores, S. A. de C. V.

Scanned by CamScanner

Técnicas alternativas

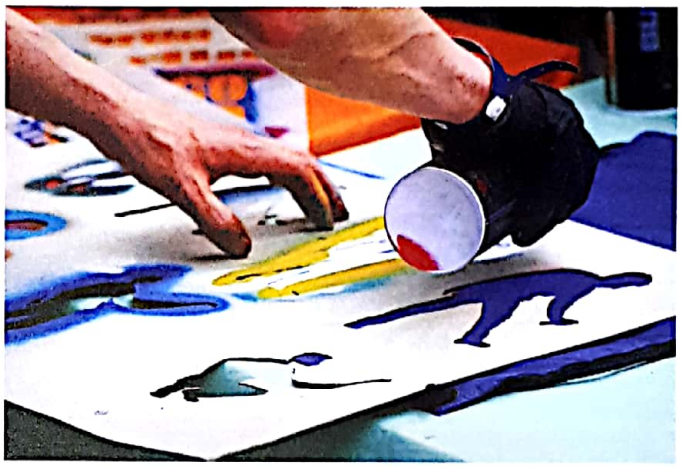
Dado que ya conoces las técnicas del óleo, la acuarela, la témpera y el acrílico, en esta práctica te presentamos **procedimientos alternativos** a los que ciertos artistas recurren para aplicar los pigmentos y que tú puedes aprender y poner en práctica en tus próximos proyectos creativos.

APRECIACIÓN ESTÉTICA Y CREATIVIDAD

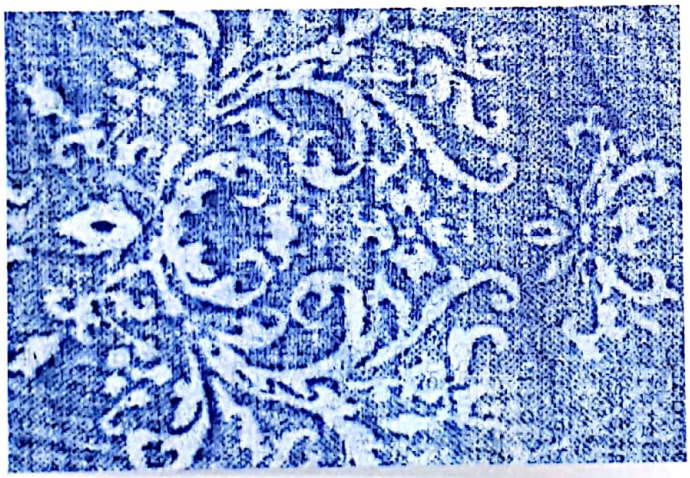
Imaginación y creatividad

En la práctica anterior vimos que, con el paso del tiempo, las técnicas de las artes visuales se van modificando, adecuando y enriqueciendo. Con el correr de los años y los siglos surgen nuevos procedimientos para la creación de imágenes que cada artista utiliza de acuerdo con sus posibilidades y creatividad.

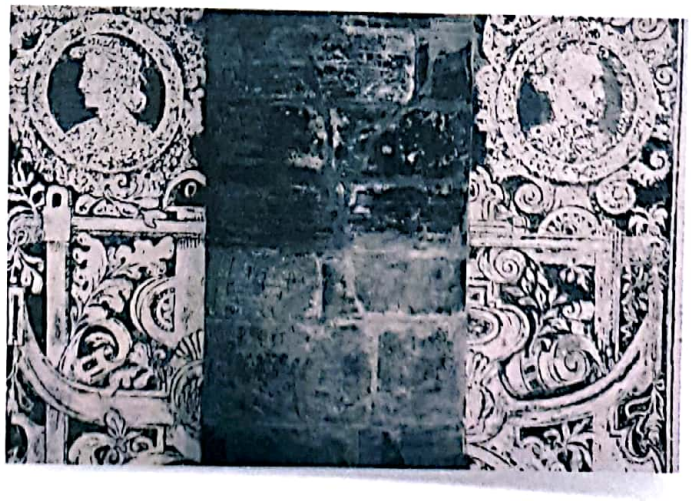
Las **técnicas alternativas** son métodos diferentes a los tradicionales, que pueden emplearse en cualquier momento y combinarse, según las necesidades y la creatividad de cada quien. Las que aquí conocerás son el ***dripping***, el **frotado**, el **esgrafiado** y el **estarcido**.



Ejemplo de estarcido.



Ejemplo de frotado con crayón.



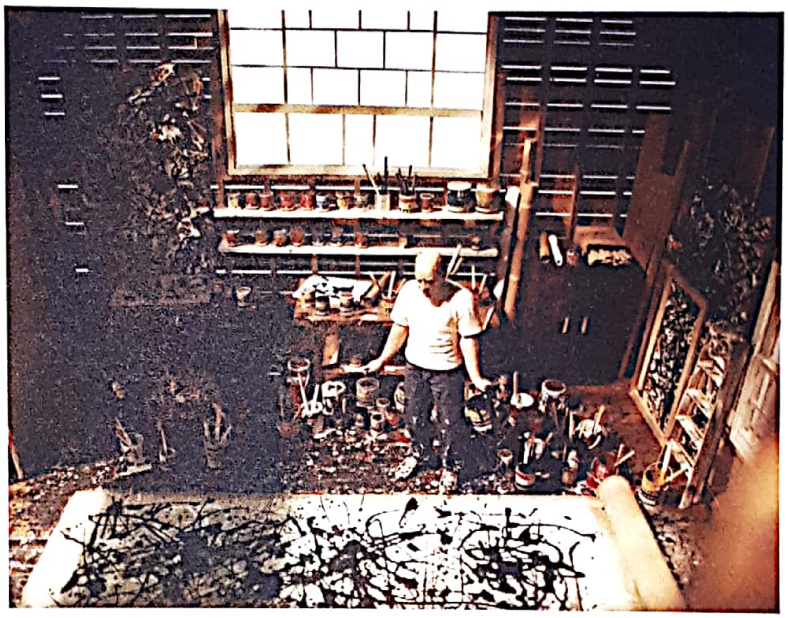
Detalle de fachada en un castillo de Praga, en la República Checa, que es ejemplo de esgrafiado del Renacimiento.

Scanned by CamScanner

Goteo o *dripping*

El *dripping* (de *drip*, gotear en inglés), una técnica pictórica que identifica a la *Action Painting* o expresionismo abstracto estadounidense, fue desarrollada a finales de la década de los cuarenta del siglo pasado y el pintor **Jackson Pollock** la usó con frecuencia en destacadas obras artísticas. Más tarde, entre 1950 y 1960, el *dripping* lo emplearon con frecuencia artistas europeos.

Esta técnica tiene cierta semejanza con el automatismo surrealista o con el uso del inconsciente. El color se deja gotear o escurrir, desde un recipiente o mediante el uso de pinceles, sobre un soporte que puede ser tela, papel o cartón, entre otros materiales. El *dripping* permite que los colores diluidos realicen libremente oscilaciones cambiantes en el área de trabajo.



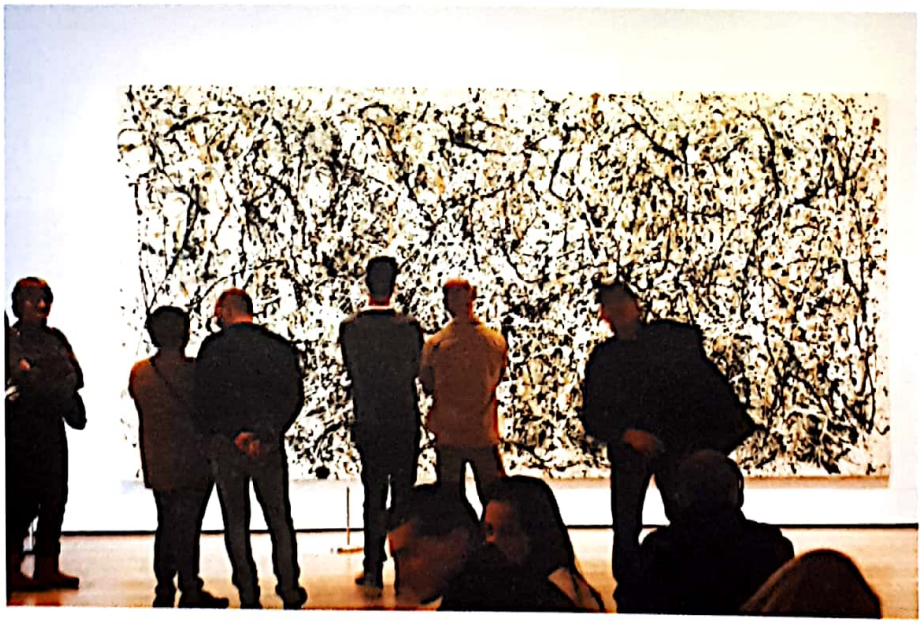
El pintor estadounidense Jackson Pollock en plena aplicación de la técnica del *dripping*.

INTER DISCIPLINA

La película *Pollock* (Harris, 2000) narra la vida llena de contrastes del artista estadounidense **Jackson Pollock**.

El actor Ed Harris da vida al pintor desde sus días en el ambiente bohemio del arte en la década de 1940 hasta su muerte, en un accidente automovilístico, en 1956. La película muestra cómo Pollock llegó a ser considerado uno de los artistas más influyentes del expresionismo abstracto.

En *YouTube* puedes ver fragmentos de esta película, así como un breve video de 1950, realizado con motivo de su exposición en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, en el que se observa a Pollock pintando.



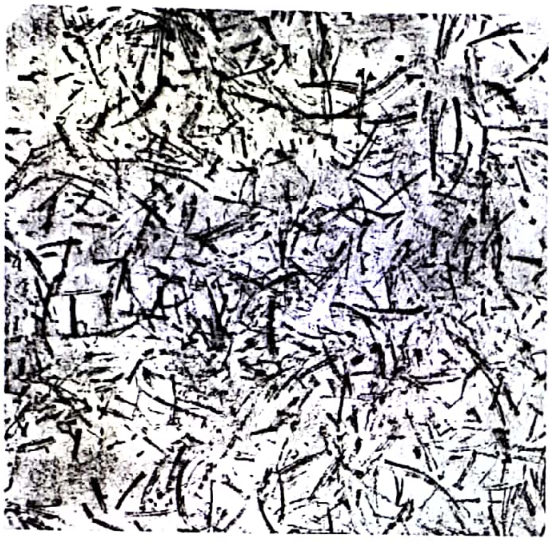
La pintura *Número 31* del artista Jackson Pollock, en el Museo de Arte Moderno de Nueva York.

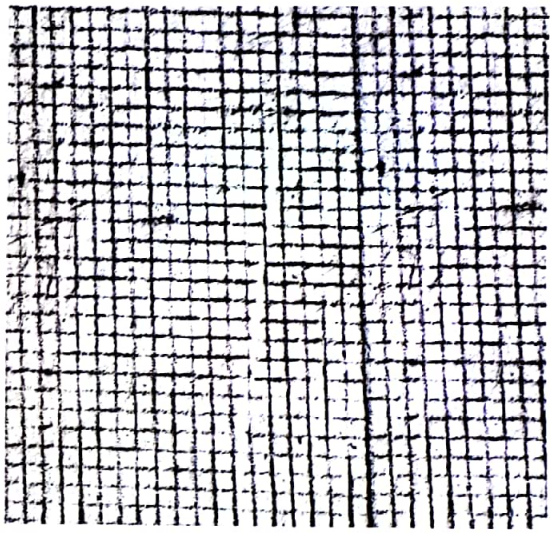
© Todos los derechos reservados, Ek Editores, S. A. de C. V.

Scanned by CamScanner

El frotado, *frottage* o *rubbing*

La técnica del *frottage* [frotach] o frotado, inventada en 1925 por **Max Ernst**, artista alemán nacionalizado francés, consiste en transferir a papel o a tela, mediante fricción o frotamiento, una superficie rugosa, como las texturas de un trozo de madera, una lija, una pared, algún objeto de material plástico o la retícula de una tela metálica. El procedimiento es muy sencillo: busca cualquiera de las texturas indicadas, coloca un papel sobre ella y frota el grafito o la cera de un lápiz o crayón procurando que el papel no se mueva. Los dibujos de las texturas que resultan pueden utilizarse como punto de partida para realizar imágenes.





Aplicación básica de la técnica de frotado.

Max Ernst, *The Gray Forest*. Óleo y frotado sobre una tela (1927).

© Todos los derechos reservados, EK Editores, S. A. de C. V.

Scanned by CamScanner

PRÁCTICA ARTÍSTICA
Presentación

Mi imagen artística utilizando texturas

MATERIALES

Necesitaremos:
- Hojas de papel bond
- Lápiz o color de ceras

1. Explora tu entorno escolar y en una hoja de papel desarrolla un muestrario de texturas en papel bond con un lápiz o color de cera.

2. Registra al menos seis diferentes texturas y pega la hoja de papel en el siguiente espacio.

3. Compara las texturas que registraste con las de tus compañeros y comenten sus resultados.

4. Observa las texturas que realizaste y piensa cómo las puedes utilizar en un proyecto creativo.

5. Acuerda con tu docente la realización de una composición visual en la que puedas aprovechar las texturas.

6. Utiliza la página doble número 4 ubicada al final del libro para llevar a cabo un proyecto creativo con tema libre, en donde apliques texturas con el procedimiento que has aprendido en esta práctica.

© Todos los derechos reservados, Ek Editores, S. A. de C. V.

Scanned by CamScanner

El esgrafiado, *grattage* o raspado

El esgrafiado es una técnica en la que, para empezar, se pintan colores de manera arbitraria sobre una superficie. Una vez secos, los pigmentos se raspan para crear dibujos o *graffitis*. Los efectos que se logran dependen de la intensidad del raspado, el color y el grosor de las distintas capas de pintura.

Otra posibilidad, la más común entre los artistas actuales, es esgrafiar o raspar una segunda capa de color mientras está fresca para, a través de ella, entrever los primeros colores aplicados. Las herramientas para efectuar los raspados son cuchillas, espátulas, punzones y diferentes tipos de lijas.

En el medio escolar esta técnica se suele utilizar aplicando colores de cera sobre un soporte de papel que después se cubre con tinta china; ya seca la tinta, se procede a esgrafiar para resaltar líneas o formas. Acuerda con tu docente la posibilidad de trabajar un proyecto creativo en el que utilices la técnica del esgrafiado sobre un soporte adecuado.

Esgrafiado en metal oxidado.

Antoni Tàpies, *Paisatge vermell* (Paisaje rojo). Óleo y barniz sobre papel pegado a masonita (1953).

Scanned by CamScanner

INTER DISCIPLINA

Banksy es el seudónimo del artista urbano británico cuyas obras han logrado notoriedad en diversas capitales del mundo. Los datos de identidad de Banksy son un misterio, ya que se desconoce su biografía; sólo se sabe que nació en Bristol y que en los años ochenta trabajó *graffiti* con aerosol. Su obra, al igual que la de **Blek le Rat**, se distingue por el uso de frases irónicas y la técnica del esténcil. Los temas que Bansky aborda tienen que ver con la cultura, la política y la moralidad; sus críticas más frecuentes son en contra de la contaminación, el poder económico y las armas.

El esténcil o estarcido

La técnica del esténcil permite imprimir mediante el uso de una plantilla. A partir de ella se crea una imagen que puede repetirse sobre un soporte, previamente pintado o sin pintar. Estas imágenes se logran al entintar las áreas recortadas con esponja, pincel, brocha, aerosol o esparciendo pintura con un cepillo de dientes.

Los esténciles son formas creadas con base en recortes sobre una cartulina o un acetato; su ventaja es que se puede reutilizar y es posible repetir e invertir la forma con sólo girar la plantilla.

Banksy, *Graffiti* en Londres (2012).

Blek le Rat, *Graffiti* en la calle Leake, Londres (2008).

PRÁCTICA ARTÍSTICA

Presentación

Proyecto de técnica mixta

MATERIALES

Necesitaremos:
- Pintura vinílica, acrílica o *gouache*
- Esténciles (formas recortadas en cartón o cartulina)
- Pincel o una tablita

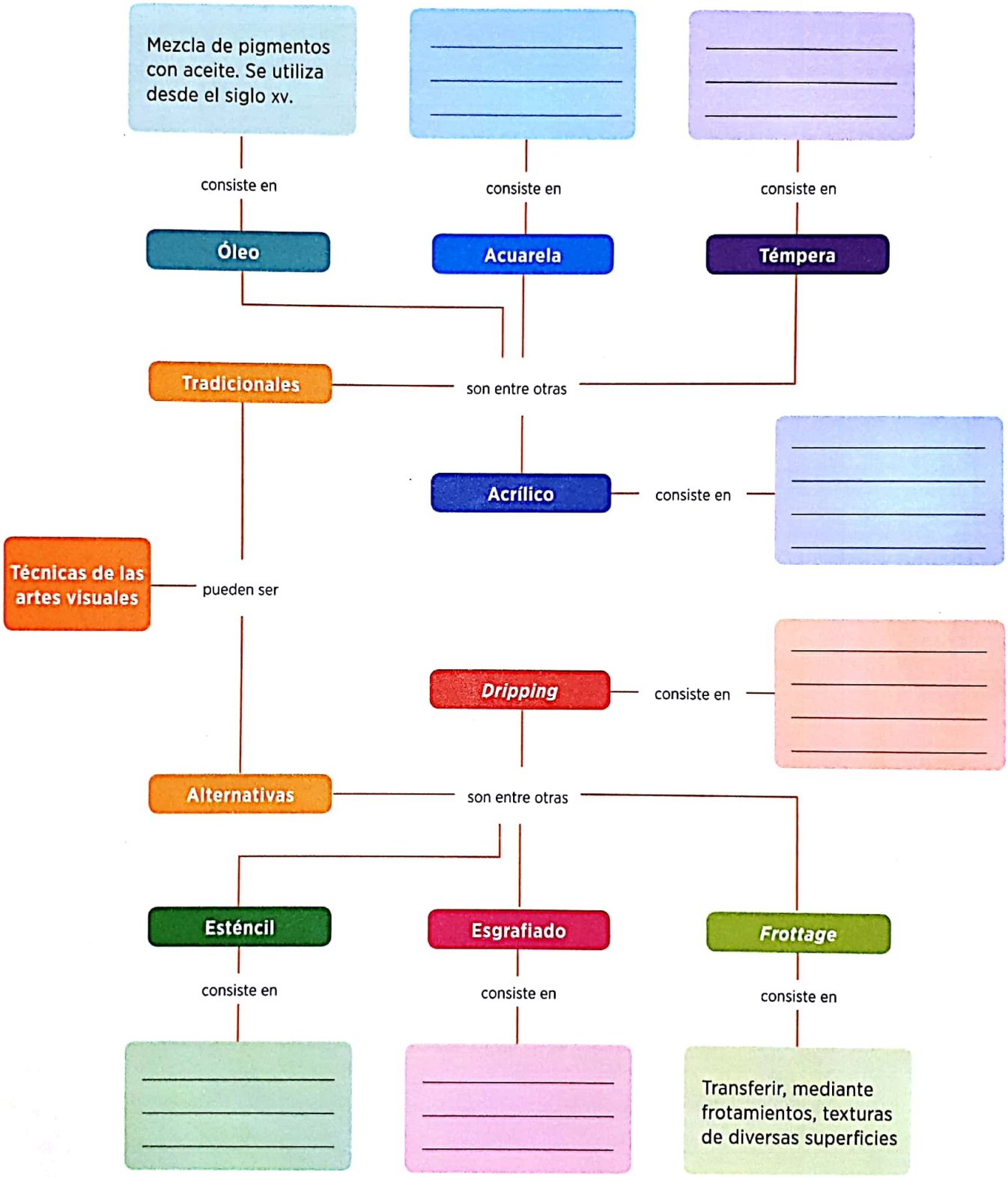
1. Como ya conoces cuatro técnicas alternativas, llevarás a cabo un proyecto creativo mediante una técnica mixta que combine el *dripping* y el esténcil. Para ello necesitas pintura vinílica, acrílica o *gouache*, pincel, una tablita o un tramo de rama y uno o más esténciles.
2. Gotea (aplica el *dripping*) pintura del color de tu elección con el pincel o la tablita sobre la página doble número 5, ubicada al final del libro.
3. Espera a que seque esta primera aplicación y gotea con otro color, pero en esta ocasión cubre antes algunas áreas con recortes de figuras (esténcil).
4. Repite el procedimiento cuantas veces quieras; procura cambiar de color en cada etapa.
5. Muestra tu trabajo a tus compañeros y acuerda con tu docente la posibilidad de realizar otro en el que apliques una o más de las técnicas que hemos visto, utilizando un formato y un soporte adecuados.

© Todos los derechos reservados, Ek Editores, S. A. de C. V.

Scanned by CamScanner

Para que recuerdes

Hasta aquí hemos abordado algunas técnicas llamadas tradicionales y otras conocidas como alternativas. A manera de resumen, y para consolidar tus conocimientos sobre esas técnicas o procedimientos, te invitamos a observar el siguiente esquema y completarlo de manera sencilla. Te recomendamos retomarlo cada vez que necesites recordar las características de cada técnica.



Comenta con tu docente y compañeros acerca del resultado de esta tarea, y complementa la información si es necesario.

© Todos los derechos reservados, ER Editores, S. A. de C. V.

Scanned by CamScanner

El fresco

Ahora que ya conoces algunas técnicas y has practicado procedimientos alternativos en la creación de imágenes, en esta práctica conocerás una de las técnicas más usadas por antiguas civilizaciones. El empleo de esta **técnica en murales** ha permitido a los historiadores conocer las formas de vida de aquellas culturas.

INTER DISCIPLINA

Influido por el muralismo mexicano de los años de 1920 a 1930, en 1960 surge en Estados Unidos de América el **muralismo chicano**. Aun cuando el movimiento chicano se expresó mediante la música, la literatura y el cine, el muralismo se convirtió rápidamente en la principal manifestación de ese movimiento. A partir del muralismo y de otras manifestaciones los artistas mexicano-estadounidenses, además de rescatar sus raíces, protestan y condenan las desigualdades políticas, sociales y económicas en ese país. Uno de los artistas que más ha sobresalido en la tarea de rescatar imágenes y tradiciones mexicanas es **Guillermo Gómez-Peña**.

PRÁCTICA ARTÍSTICA

Proyecto artístico

La técnica del **fresco** es un método que se utiliza principalmente en la pintura mural y consiste en la aplicación de pigmentos en polvo, de origen mineral, sobre estuco, un muro preparado con cal, arena de río, polvo de mármol y agua. La aplicación de los pigmentos se realiza cuando la última capa de la preparación aún está húmeda o fresca, de ahí el nombre de la técnica. Como los pigmentos penetran en la superficie recién preparada, integrándose así a la pared, el proceso permite su durabilidad durante muchos años. El fresco es una técnica que obliga a una jornada larga de trabajo intenso, ya que al secarse la cal después de 24 horas, no es posible que los pigmentos se integren al muro.

Para desarrollar esta técnica, los artistas realizan previamente sobre papel o cartón un dibujo lineal de sus imágenes que después perforan con pequeños puntos siguiendo la secuencia de las líneas, de modo que esos papeles o cartones perforados funcionan como esténciles para transferir la imagen al muro.

Vasari, *El último juicio*. Fresco (1572). Ubicado en la catedral de Florencia, este fresco fue completado por Federico Zuccaro.

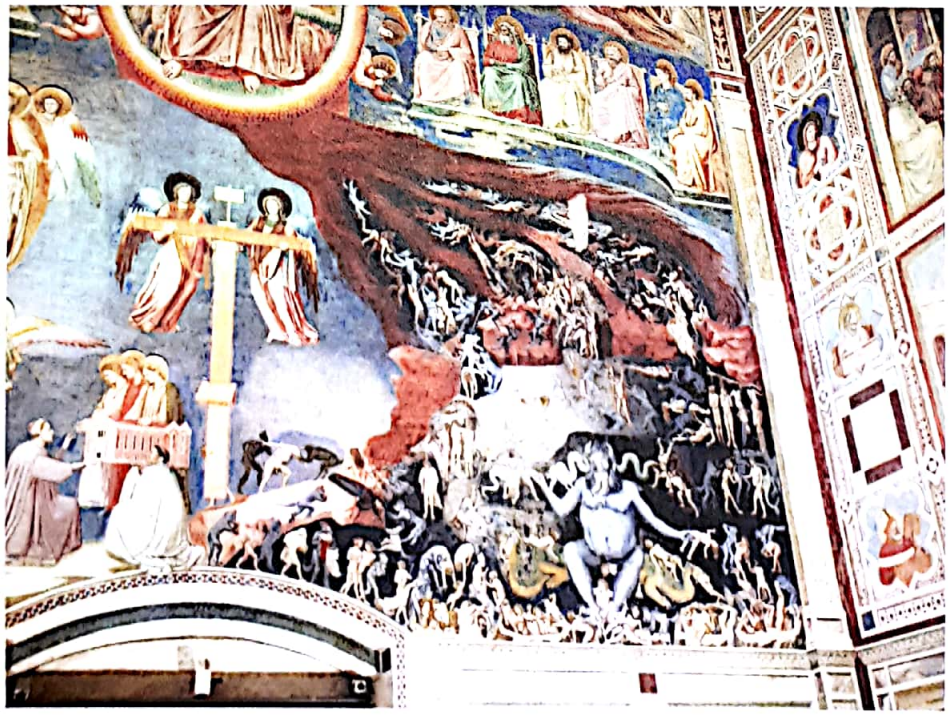
© Todos los derechos reservados, Ek Editores, S. A. de C. V.

Scanned by CamScanner

Los orígenes de la técnica de pintura al fresco se remontan a los tiempos de los griegos y la practicó la mayoría de las civilizaciones. La obra más representativa es el trabajo del artista italiano **Miguel Ángel** en la bóveda de la Capilla Sixtina, realizada entre 1508 y 1512 por encargo del papa Julio II.

Miguel Ángel, *El juicio final.* Fresco en la Capilla Sixtina, Vaticano (1512).

También son notables las series de frescos de **Giotto** en la Capilla de los Scrovegni, en Padua. La mayoría de los críticos consideran que esta obra representa la culminación artística del artista que contribuyó a la creación del Renacimiento italiano.



Frescos de Giotto ubicados en la Capilla Scrovegni, en Padua, y que datan del siglo XIV.

© Todos los derechos reservados, EK Editores, S. A. de C. V.

Scanned by CamScanner

Investigación sobre el mural *Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central*

1. Investiga en internet acerca del mural *Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central*, del pintor mexicano **Diego Rivera**.

2. Considera las siguientes preguntas para guiar tu trabajo:
   - ¿Cuál es el tema de la obra?
   - ¿Cuándo se realizó?
   - ¿En dónde se localiza?
   - ¿Reconoces algún personaje representado en esta obra?

3. Agrega una imagen de este mural.

Mi Bitácora

Lugar y Fecha

***Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central*, obra de Diego Rivera**

Tema	Época
Museo donde se encuentra	
Datos biográficos del artista	

Fotografía o dibujo

© Todos los derechos reservados, Ek Editores, S. A. de C. V.

Scanned by CamScanner

PRÁCTICA ARTÍSTICA
Proyecto artístico

La encáustica

Para complementar tus conocimientos acerca de las técnicas de las artes visuales, ahora conocerás y utilizarás una técnica pictórica que puede aplicarse sobre una gran variedad de soportes, y aunque es de las más antiguas y está presente en diferentes civilizaciones, en la actualidad continúa utilizándose. Presta atención para que aproveches al máximo las bondades de esta técnica y desarrolles más tu percepción visual y gusto estético.

La palabra **encáustica** proviene del griego *enkaustikos*, que significa "grabar a fuego". La técnica de la encáustica se difundió desde la antigüedad en varias regiones de Grecia y se han encontrado varios murales creados con esta técnica en Egipto y en Roma. Los romanos la aplicaban sobre tablas, pero también hay indicios de que aprovechaban el marfil como soporte. Se dice que la técnica fue primero utilizada para pintar los barcos con cera, a fin de impermeabilizarlos y hacerlos resistentes a la sal.

En Egipto se han encontrado sarcófagos de madera con retratos realizados en encáustica.

La técnica de la encáustica consiste en combinar pigmentos de colores con cera, mezcla a la cual se añade resina o cola. En la actualidad se utiliza cera de abeja, y para proporcionarle dureza y hacerla resistente a las raspaduras se agrega resina de dammar que se extrae de plantas coníferas. Algunos artistas prefieren un tipo de cera llamada parafina, un derivado del petróleo, y como soporte se puede emplear madera o tela.

Las herramientas básicas para trabajar esta técnica son espátulas, hornillo o parrilla eléctrica para mantener caliente la mezcla, pinceles y trozos de lino para pulir y abrillantar superficies.

© Todos los derechos reservados. EK Editores, S. A. de C. V.

Scanned by CamScanner

Eugène Delacroix, *La piedad*. Óleo y encáustica (1850).

El proceso de la encáustica inicia con el derretimiento de la cera y la resina. Una vez que éstas se combinan de manera uniforme se mezclan con los pigmentos u óleos. Cabe la posibilidad de dejar enfriar y conservar los restos de la mezcla para su posterior utilidad. La aplicación del preparado de pintura sobre el soporte se lleva a cabo con espátulas. Algunas veces primero se hace el dibujo, marcándolo con un punzón o una espátula caliente, para después rellenar las áreas.

Algunos artistas usan, durante el proceso, un secador de pelo para mantener con calor el preparado de pintura. Al finalizar se recomienda, como protección, aplicar una capa uniforme de cera caliente y a continuación frotar con los trozos de lino para pulir y lograr el brillo deseado.

Ejemplos importantes de obras de arte realizadas con esta técnica son los iconos bizantinos del Monasterio de Santa Catalina del Monte Sinaí, así como las obras de diversos artistas de distintas épocas y estilos, desde **Delacroix**, pintor romántico francés del siglo XIX, hasta **Jasper Johns**, expresionista abstracto estadounidense.

INTER DISCIPLINA

Por muchos años se pensó que la cera era de origen vegetal, pero en 1814 el científico suizo **Francois Huber**, en su obra *Nuevas observaciones sobre las abejas*, demostró que las abejas obreras poseen entre los anillos de su abdomen ocho glándulas que segregan escamas de cera. Las abejas requieren consumir entre seis y siete kilos de miel para producir la secreción de sólo un kilo de cera.

La cera es una sustancia muy estable y sus propiedades apenas cambian con el tiempo, resiste perfectamente la oxidación natural y es totalmente insoluble en agua.

Jasper Johns, *Target with Four Faces*. Encáustica y *collage* sobre lienzo con moldes de yeso (1955).

© Todos los derechos reservados, Ek Editores, S. A. de C. V.

Scanned by CamScanner

Lo que sé de la encáustica

1. Ahora que ya conoces la técnica de la encáustica realizarás un proyecto creativo en versión escolar con esta técnica. En este caso, el lápiz de cera aporta el pigmento y el aglutinante, pero hay que derretirlo con calor. Para ello necesitarás un soporte resistente, como cartón o cartulina gruesa, crayones, secadora para pelo, espátula o tablitas y un cuchillo desechable de plástico.

2. Para realizar tu proyecto, utiliza la página doble número 6, ubicada al final del libro.

3. Pinta con lápices de cera, procurando aplicar una carga generosa de color.

4. Raspa algunos lápices con el cuchillo desechable para esparcir virutas de color sobre ciertas áreas de tu composición.

5. Derrite la cera aplicada con la secadora eléctrica; gradúa el calor en diversas áreas. Recuerda que puedes aplicar calor en cualquier momento del desarrollo del proyecto y no necesariamente sólo al final.

6. Utiliza la espátula o las tablitas si requieres esparcir o mezclar la cera.

7. Muestra el resultado de este proyecto a tus compañeros y comenten sus resultados.

Mezcla de colores en la aplicación de la técnica de la encáustica.

Obra en encáustica y mezcla de medios, realizada por Kim McCarthy.

© Todos los derechos reservados. Ek Editores, S. A. de C. V.

Scanned by CamScanner

Lee y reflexiona

Observa el título y las imágenes de este texto. Intenta predecir o adivinar acerca de qué trata. Al terminar de leer, comprueba qué tan acertadas fueron tus predicciones y contesta los reactivos que se presentan.

Marcel Duchamp

1 **Marcel Duchamp** fue un artista que en 1913 renunció a las formas tradicionales de pintar y comenzó a experimentar con el azar o la casualidad como método de trabajo con el fin de despojar al arte del gusto personal, y mostrar que el artista no tiene el control total. En su trayectoria abordó la pintura, la escultura, la literatura y la música, y participó en diversas corrientes artísticas de vanguardia, como el fauvismo, el cubismo, el surrealismo y el dadaísmo.

2 Con sus obras, Duchamp contribuyó a un cambio en el modo de ver el arte y de pensar la obra de arte. Como pretendía provocar al espectador e incitarlo a cuestionarse sobre la función del arte, rechazó la idea de crear obras que reprodujeran la realidad y buscaran la belleza. Otra característica del proceso creativo de Duchamp es el humor, que demuestra en su famosa obra titulada *L.H.O.O.Q.*, una reproducción de la *Mona Lisa* de Leonardo da Vinci a la que agregó barba y bigote.

3 Duchamp produjo una serie de obras que llamó ***ready-mades*** (objetos "ya hechos"), que consisten en herramientas y objetos ordinarios manufacturados, como un mingitorio, una rueda de bicicleta, una pala y una estructura para secar botellas, que desplazaba a lugares ajenos para los que fueron hechos, como galerías o museos. Con esta acción lograba que los espectadores dieran una nueva lectura o reinterpretación del objeto exhibido. Según él, su método de selección de esos objetos eran el azar y la indiferencia, es decir, no le interesaba si eran atractivos o estéticos, y así demostraba que el artista ya no tiene que crear algo nuevo, sino que es suficiente apropiarse del objeto y trasladarlo, de modo que el proceso creativo se centra más en la idea y el azar que en la elaboración. Duchamp realizó otro tipo de *ready-mades* que consistían en objetos que manipulaba de maneras muy diversas: alteraba alguna parte, los cortaba, los pegaba y mezclaba; estos diferentes *ready-mades* han sido llamados "asistidos", y son expresiones artísticas antecedentes de lo que ahora conocemos como **arte objeto** y **ensamblaje**.

Marcel Duchamp junto a su *Rueda de bicicleta. Ready-made* (1963).

4 Los *ready-mades* modifican la noción de creatividad artística, pues ya no implican una producción manual de objetos, sino una acción intelectual. Si planearas realizar un *ready-made*, ¿qué objeto seleccionarías?

1 Selecciona el enunciado que sintetiza el contenido del texto.

a) Cómo se ensambla una rueda de bicicleta en un banco.
b) Características de las obras de un artista.
c) Cómo se realiza un *ready-made*.
d) Características del arte conceptual.

2 ¿En cuál párrafo se indica cómo se realiza un *ready-made*?

a) 1 **b)** 2 **c)** 3 **d)** 4

3 Selecciona de las siguientes opciones la que indica correctamente los métodos de trabajo de Duchamp.

a) Azar, belleza, humor
b) Azar, casualidad, humor
c) Humor, casualidad, realidad
d) Realidad, belleza, humor

© Todos los derechos reservados, Ek Editores, S. A. de C. V.

Scanned by CamScanner

Los artistas, las personas y los retratos

Con esta práctica iniciamos una serie de textos en los que nos ocuparemos de uno de los temas más recurrentes, como imagen artística, en las artes visuales: qué es el **cuerpo humano**. Examinaremos imágenes que representan rostros y revisaremos diversas maneras de realizarlos. Así, observarás que esos estilos obedecen a los motivos que tienen los artistas para elaborarlos, tendrás la oportunidad de realizar algunas imágenes de rostros y llevarás a cabo una investigación acerca del tema.

APRECIACIÓN ESTÉTICA Y CREATIVIDAD

Sensibilidad y percepción estética

El retrato

En general solemos confundir los términos retrato y fotografía, e incluso los utilizamos como sinónimos. Las imágenes que llamamos retratos son aquellas que representan a personas que se realizan con cualquier técnica (dibujo, pintura, grabado, fotografía, etcétera), mientras que la fotografía es toda imagen resuelta a través de una cámara fotográfica.

Los retratos se realizan por diversos motivos, pero el propósito más común es conservar, mediante la imagen, la memoria de una persona. Un retrato transmite información que es imposible expresar en palabras, es decir, los rasgos físicos que caracterizan a un individuo concreto y su entorno.

A veces el retrato se concentra en mostrar una personalidad o un estado de ánimo; otras, se representa una posición social. Existen retratos en los cuales el modelo es sólo un pretexto, pues su imagen sirve para registrar una situación o un hecho, explorar un nuevo estilo o representar algo más.

Observo retratos

Observa el retrato de **Ana de Cléveris**, hecho por el germano **Hans Holbein "El Joven"**, y contesta lo siguiente.

- ¿Cuál es su encuadre?

_____

- ¿Cuál es el ángulo de visión?

_____

- ¿Su composición es simétrica o asimétrica?

_____

Hans Holbein "El Joven", *Ana de Cléveris*. Pergamino montado sobre lienzo (1539). Desde la antigüedad se ha realizado el retrato como un arte para preservar la memoria de las personas.

© Todos los derechos reservados, Ek Editores, S. A. de C. V.

Scanned by CamScanner

INTER DISCIPLINA

El retrato de *Dorian Gray* es una novela del escritor irlandés **Oscar Wilde**; su publicación causó controversia por su temática relacionada con el deseo de intercambiar el alma por la eterna juventud. En ella, la aspiración del personaje se cumple, pues con el paso del tiempo mantiene su apariencia juvenil y atractiva, mientras que su imagen retratada envejece. Esta obra, como un gran número de novelas, ha sido llevada al cine en diversas versiones.

Analiza los siguientes retratos y contesta lo que se pide en cada caso. El primero fue pintado por **Henri Matisse** en 1905 y el segundo, por **Johannes Vermeer** en 1666.

Henri Matisse, *Mujer con sombrero*. Óleo sobre lienzo (1905).

Johannes Vermeer, *Mujer con sombrero rojo*. Óleo sobre tabla (1666).

¿La representación de la persona corresponde a la realidad?	¿La representación de la persona corresponde a la realidad?
¿Cuál es el encuadre de este retrato?	**¿Cuál es el encuadre de este retrato?**

¿Qué similitudes encuentras en ambos retratos?

¿Qué diferencias encuentras?

¿Cuál retrato te gusta más? ¿Por qué?

© Todos los derechos reservados, Ek Editores, S. A. de C. V.

Scanned by CamScanner

Hago un retrato

1. Reúnete con un compañero para trabajar en pareja. En esta actividad realizarás un dibujo a lápiz del rostro de tu amigo.

2. Escribe los rasgos físicos que distinguen a tu compañero que hará las veces de modelo: la forma de su cara, el tamaño de sus ojos, el tipo de cabello y si tiene alguna seña particular.

3. Empieza a dibujar. Sigue tus anotaciones, pero no dejes de observar a tu modelo. Traza primero el contorno de su rostro y continúa con las líneas principales interiores, que son las que delinean las partes del rostro.

4. Aplica con el lápiz luces y sombras para dar al retrato sensación de volumen.

5. Intercambia funciones con tu pareja; ahora él hará tu retrato.

6. Muestra el resultado de tu trabajo al grupo y a tu docente. Comenten sus experiencias y sensaciones durante el desarrollo de esta actividad. ¿Habías hecho antes un retrato? ¿Qué experiencia te gustó más: ser modelo o artista?

7. Intercambia opiniones sobre la organización de una exposición de este proyecto, y con ayuda de su docente realicen una muestra de retratos en el grupo.

© Todos los derechos reservados, Ek Editores, S. A. de C. V.

Scanned by CamScanner

Estilos de retratos

En los retratos artísticos se observa una diversidad de estilos, lo cual depende de la diversidad creativa, el interés del propio artista y de su modo de expresión. En algunos retratos se aprecia que las intenciones del autor son reflejar con objetividad las características físicas del retratado, es decir, que el parecido sea lo más exacto posible; en tanto que en otros, el propósito es deformar la fisonomía con el fin de reflejar emociones y representar el temperamento de las personas.

Retrato psicológico

Los retratos que se conocen como psicológicos enfatizan el carácter de la persona, se alejan de la idealización o del embellecimiento y en ocasiones, inclusive, de la representación realista; en cambio destacan rasgos faciales para subrayar la personalidad del modelo.

Si observas el retrato del poeta alemán **Max Hermann-Neisse** pintado por **George Grosz** en 1927, apreciarás cómo se aleja de la realidad mediante el predominio del dibujo sobre el color. El encuadre y ángulo de visión parecen indicarnos que no hay comunicación entre el poeta y el pintor, dando la sensación de que Grosz es, a la vez, un espectador y un artista que registra lo que observa. Un dato que permite un acercamiento a esta obra es que en ese tiempo el poeta sufría de intenso dolor a causa de una enfermedad en la columna vertebral.

George Grosz, *Retrato del escritor Max Hermann-Neisse*. Óleo sobre tela (1925).

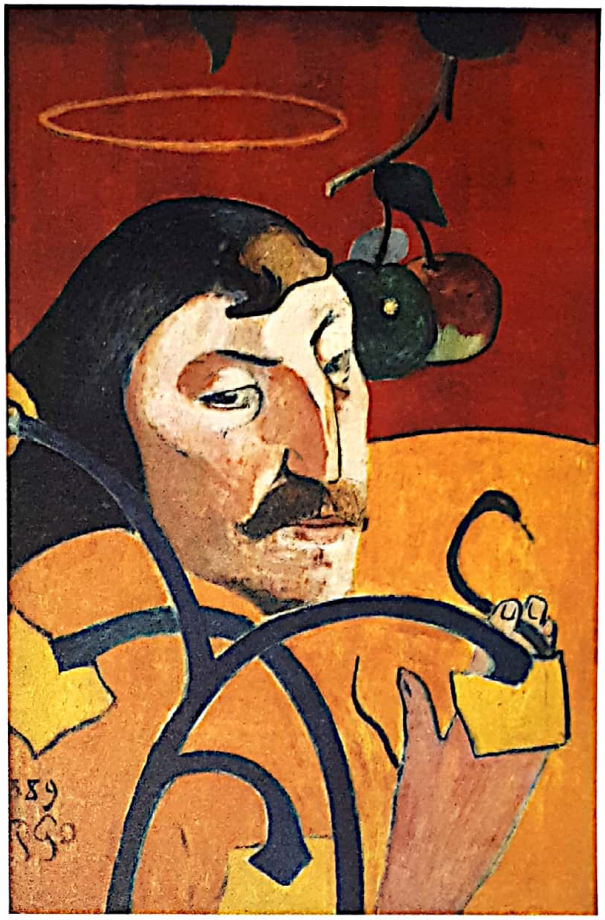
© Todos los derechos reservados, Ek Editores, S. A. de C. V.

Scanned by CamScanner

Retrato alegórico

Un retrato alegórico además de representar al modelo lo acompaña con un atributo de carácter simbólico, el cual puede consistir en su vestimenta, en un objeto u objetos o en otros elementos.

Observa, por ejemplo, la obra de la derecha, en la que el pintor francés **Paul Gauguin** acompaña su imagen con atributos que lo convierten en una alegoría que simboliza a un nuevo Adán. La pintura muestra el rostro del artista junto a las manzanas que cuelgan de una rama mientras sostiene una serpiente entre los dedos. El reptil y los tallos de una extraña planta se combinan para formar un diseño orgánico que conforma diversos espacios en la parte baja del cuadro.



Paul Gauguin, *Autorretrato con halo*. Óleo sobre tela (1889).

El siguiente retrato es uno de los varios autorretratos de **Vincent van Gogh**, quien acompaña su imagen con atributos que lo convierten en una alegoría que simboliza su profesión de pintor. En esta obra se observa el rostro del artista junto a un bastidor, mientras que entre los dedos de su mano derecha sostiene unos pinceles y la paleta en la cual mezcla colores. Por la dirección de su mirada, que se aparta del lienzo, se deduce que está observando el reflejo de su rostro en un espejo.

Vincent van Gogh, *Autorretrato frente al caballete*. Óleo sobre tela (1888).

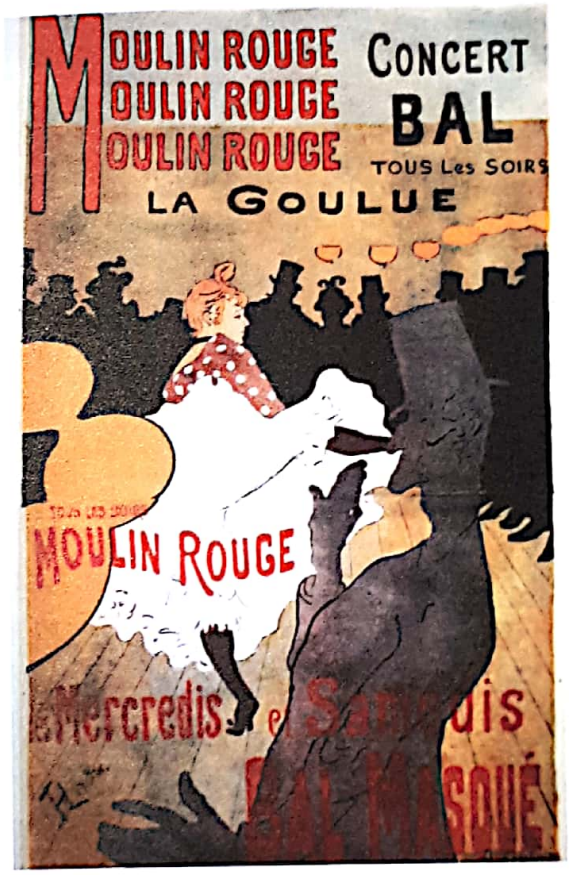
© Todos los derechos reservados, Ek Editores, S. A. de C. V.

Scanned by CamScanner

Retrato para vender

En la Europa del siglo XIX, los artistas **Toulouse Lautrec**, **Jules Chéret** y **Alphonse Mucha** establecieron un estilo muy distintivo en el retrato de sus carteles publicitarios al utilizar imágenes de bailarinas y cantantes populares para anunciar eventos artísticos o de diversión.

Jules Chéret, *Bal du Moulin Rouge tous les soirs et dimanche jour*. Cartel publicitario (1890).



Henri Toulouse Lautrec, *Moulin Rouge. La Goulue*. Cartel publicitario (1891).

En aquel entonces, el retrato publicitario se alejaba de la individualidad o de la personalidad y recurría a lo genérico de manera que los personajes no interesaban por quiénes eran, sino por lo que podían vender.

En la actualidad ocurre totalmente lo contrario. A los publicistas les interesa mostrar la individualidad, y es importante que los consumidores conozcan a la persona retratada, de ahí que se recurra a personalidades del cine, de la música o del deporte. ¿Por qué crees que ahora varias estrellas del deporte anuncian productos o servicios?

© Todos los derechos reservados, Ek Editores, S. A. de C. V.

Scanned by CamScanner

Retrato publicitario

Como recordarás, en este mismo curso se analizó la presencia de la imagen publicitaria en tu espacio, en tu entorno cercano, y cómo este tipo de imágenes invaden diversos espacios o medios, como la calle, la televisión, las revistas y los periódicos. Por ello ahora te invitamos a realizar lo siguiente.

1. Vamos a investigar acerca del retrato publicitario. Busca en revistas o diarios ejemplos de publicidad que incluyan retratos de personajes famosos que la mayoría de nosotros conozcamos.

2. Recorta completos los anuncios y pega a continuación tres de ellos.

Pegar imagen

Pegar imagen

Pegar imagen

3. Escribe, junto a cada anuncio, el nombre del personaje que aparece y el medio en que se desenvuelve: cine, televisión, deporte, música.

4. Intercambia tu información con tus compañeros. ¿Qué personajes predominan en esos anuncios? ¿A qué piensas que se deba?

© Todos los derechos reservados, Ek Editores, S. A. de C. V.

Scanned by CamScanner

Retrato documental

Francisco de Goya, *El 3 de mayo en Madrid*. Óleo sobre tela (1814).

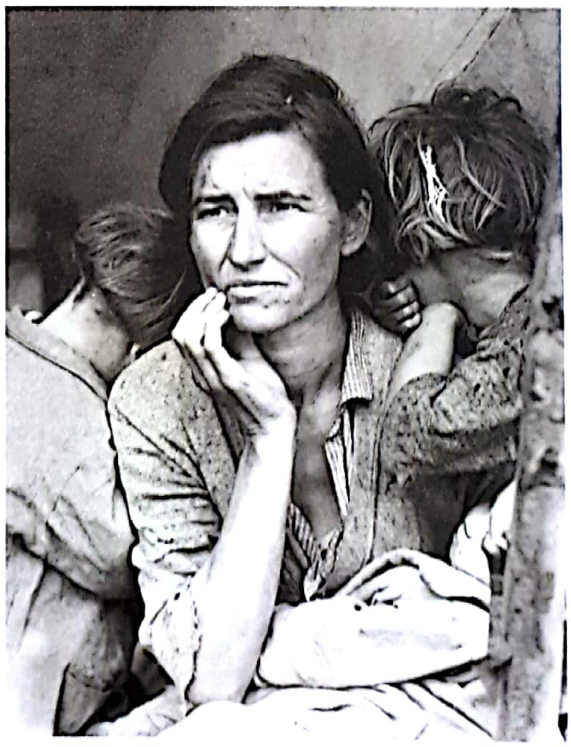
El objetivo del retrato documental, además del conocimiento en sí mismo del hombre y la humanidad, es crear conciencia social, y puede ser una denuncia o generar solidaridad.

Un notable ejemplo de retrato documental es la pintura *El 3 de mayo en Madrid*, en la que el pintor español **Francisco de Goya** representa y registra la represión que, por parte de las tropas francesas, sufrieron los patriotas españoles que el 2 de mayo de 1808 habían encabezado un levantamiento en contra del ejército napoleónico que en ese momento dominaba su país.

El fotógrafo norteamericano **Charles Clayton ("Todd") Webb III** es conocido como *El historiador con cámara*. En sus retratos, además de los personajes, se documenta la forma de vida en diversas partes del mundo; son famosas sus imágenes que registran el barrio de Harlem, en la ciudad de Nueva York, durante los años cuarenta del siglo pasado.

Todd Webb, *Children playing with a standpipe in New York City*. Impresión en papel fotográfico (1946).

Por su parte, **Dorothea Lange** fue una importante fotógrafa documental estadounidense que destacó por su trabajo para la oficina de la Administración de Seguridad Agraria, para la cual desarrolló su obra *La gran depresión*. Lange evidenció, con sus retratos, las graves consecuencias económicas y sociales de la Gran Depresión en Estados Unidos de América. *Madre migrante* se considera la obra cumbre de su registro fotográfico de desempleados y gente sin hogar.



Dorothea Lange, *Madre migrante*. Impresión en papel fotográfico (1936).

© Todos los derechos reservados, Ek Editores, S. A. de C. V.

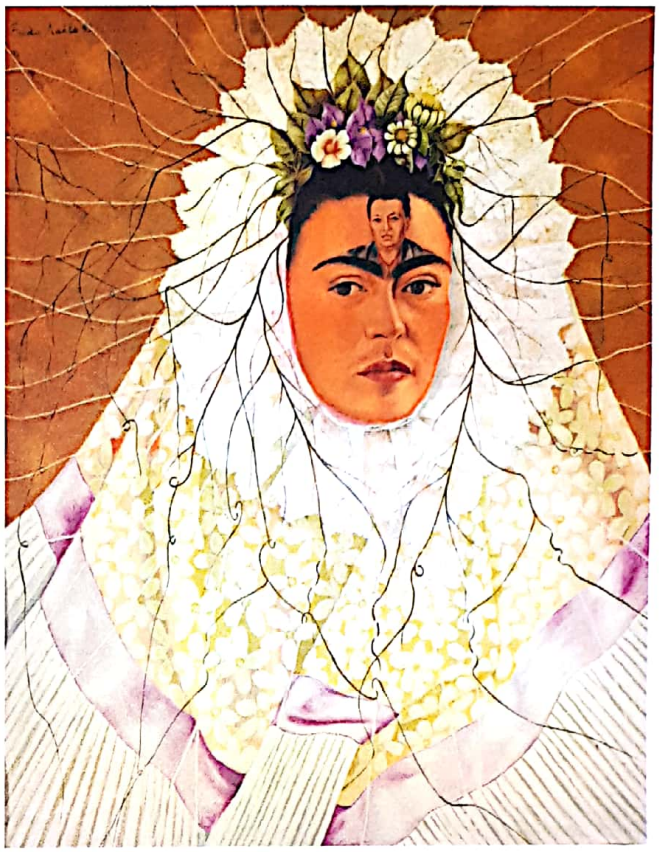
Scanned by CamScanner

Autorretrato

Un autorretrato, como su nombre lo indica, es una obra en la que su creador se representa a sí mismo; son varias las razones por las que el artista decide realizar un autorretrato: como ejercicio en el que él mismo es el modelo o como reto a su talento y capacidad manual, entre otras. Para distintos artistas visuales, su trabajo ha estado relacionado con una constante búsqueda y construcción de su propia identidad mediante el autorretrato. En el arte mexicano encontramos obras que muestran autorretratos; veamos dos ejemplos.

La pintora mexicana **Frida Kahlo** desarrolló a través de su pintura una amplia exploración de su vida, en la que expresa sus experiencias y, en particular, el dolor físico de manera única. Un suceso muy documentado en diversos libros es el accidente de tráfico en que resultó con lesiones en la columna, a partir del cual se vio forzada a permanecer en cama durante largos periodos.

Por su parte, el muralista **David Alfaro Siqueiros**, en su obra *El coronelazo*, se autorretrata como teniente coronel de los republicanos durante la Guerra Civil Española. En esta pintura, como en sus murales, el mensaje de Siqueiros es que el objetivo del hombre es luchar para alcanzar la libertad política en contra de las dictaduras.



Frida Kahlo, *Autorretrato como tehuana (Diego en mi pensamiento)*. Óleo sobre tela (1943).

David Alfaro Siqueiros, *Autorretrato (El coronelazo)*. Piroxilina sobre celotex (1945).

© Todos los derechos reservados, ek Editores, S. A. de C. V.

Scanned by CamScanner

Para que recuerdes

Hasta aquí hemos abordado diversos tipos de retrato, cada uno con sus propias características. A manera de resumen, y para consolidar tus conocimientos acerca del tema, te invitamos a observar el siguiente esquema y a completarlo de manera sencilla para que regreses a él cada vez que necesites recordar las características de cada tipo de retrato.

Estilos de retrato — son

- **Psicológico** — Son aquellos que: Muestran el carácter de la persona retratada, se alejan de la representación realista y destacan algunos rasgos faciales para enfatizar la personalidad del modelo.
- **Alegórico** — Son aquellos que: _____
- **Publicitario** — Son aquellos que: _____
- **Documental** — Son aquellos que: Además de los personajes, muestran la forma de vida de diversas partes del mundo. Documenta situaciones o denuncias para crear conciencia social y generar solidaridad.
- **Autorretrato** — Son aquellos que: _____

Comenta con tu docente y compañeros el resultado de esta tarea, y complementa la información si es necesario.

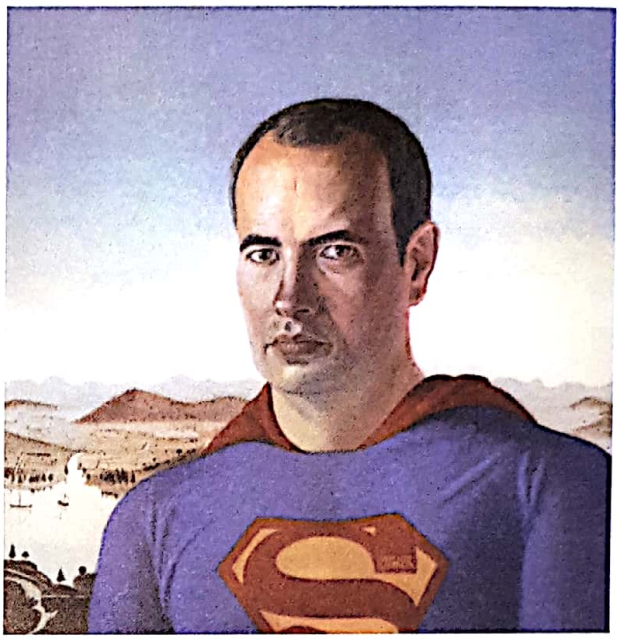
© Todos los derechos reservados, Ek Editores, S. A. de C. V.

Scanned by CamScanner

Mi autorretrato

En esta actividad dibujarás a lápiz tu rostro.

1. Consigue un espejo y colócalo en un lugar en donde te puedas observar sin dificultad, y a la vez puedas dibujar.
2. Observa en el espejo los rasgos físicos que te distinguen.
3. Dibuja primero el contorno de tu rostro y continúa con las principales líneas interiores, que son las que delinean cada una de las partes de tu cara.
4. Aplica con lápiz, luces y sombras para dar sensación de volumen.
5. Muestra tu autorretrato a tus compañeros y a tu docente. ¿Qué sensaciones te produce verte representado en un dibujo hecho por ti mismo? ¿Te reconoces en tu dibujo?, ¿te reconocen tus compañeros?



En la obra *Yo, Piero y Superman*, el artista Ramiro Martínez Plasencia logra un autorretrato alegórico al agregar a su imagen atributos de un superhéroe.

© Todos los derechos reservados, Ek Editores, S. A. de C. V.

Scanned by CamScanner

¿Cuánto aprendí?

Hemos concluido el segundo trimestre de tu curso de Artes Visuales de segundo grado. En él hemos revisado la antipublicidad, diversas técnicas tradicionales y alternativas que utilizan los artistas visuales, así como diversos proyectos de investigación y de creatividad.

Tu docente espera que hayas adquirido nuevos conocimientos o reafirmado los que ya poseías. Ahora sólo falta una autoevaluación. Analiza en forma honesta tus acciones y los aprendizajes alcanzados. Para ello te sugerimos que utilices el siguiente esquema.

Marca una ✓ en el espacio que muestre el nivel de alcance de tus logros.

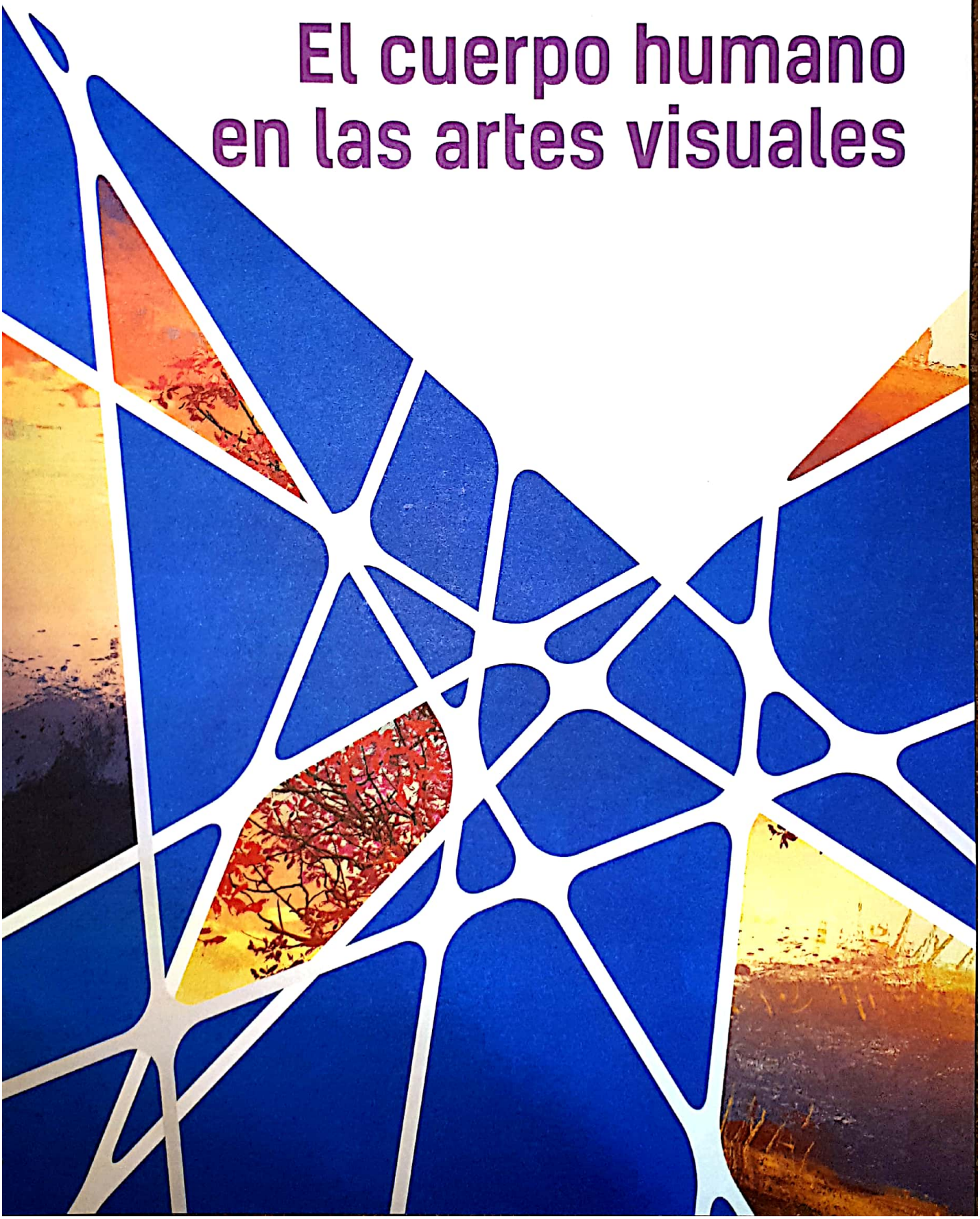
Aprendizaje esperado	Nivel de mis logros alcanzados			Acciones para mejorar mi desempeño
	Destacado	Satisfactorio	En proceso	
Analizo mi entorno para identificar los recursos de la imagen publicitaria.				
Elaboro ejercicios artísticos explorando los elementos básicos de las artes, los materiales y técnicas de las artes visuales para elaborar una obra artística individual o colectiva.				
Propongo una disposición original de los elementos, materiales y técnicas de las artes visuales, para resolver retos de una manera novedosa.				
Distingo las cualidades estéticas de una diversidad de manifestaciones de artistas visuales del mundo, para brindar argumentos personales en la explicación de los sentimientos o ideas que me provocan.				
Observo y comparo piezas artísticas de lugares, técnicas y épocas diversas, para proponer en colectivo el tema para la exposición artística.				
Investigo los trabajos más importantes de algunos artistas visuales de la región o del país, para reconocer sus características como patrimonio cultural.				

© Todos los derechos reservados, Ek Editores, S. A. de C. V.

Scanned by CamScanner

Trimestre 3

El cuerpo humano en las artes visuales



Scanned by CamScanner

Trimestre 3. El cuerpo humano en las artes visuales

PRÁCTICA ARTÍSTICA

Prácticas 1, 3 y 5

- Observación y comparación de piezas artísticas de múltiples lugares, técnicas y épocas, para proponer en colectivo el tema para la exposición artística.
- Investigación de las etapas para la realización del montaje de una exposición artística.
- Elaboración de ejercicios artísticos explorando los elementos básicos de las artes, así como los materiales y técnicas de las artes visuales, para elaborar una obra artística de manera individual o en grupo.
- Debate en colectivo respecto al proceso de montaje del proyecto artístico, para compartir su experiencia desde la planeación hasta la presentación en público.

ELEMENTOS BÁSICOS DE LAS ARTES

Práctica 4

- Utilización del espacio a partir de la interacción cuerpo-tiempo, para explorar sus posibilidades expresivas.
- Experimentación de las calidades y cualidades del sonido para crear ambientes con diferentes emociones.

APRECIACIÓN ESTÉTICA Y CREATIVIDAD

Prácticas 1, 2, 3, 4 y 5

- Distinción de las cualidades estéticas de una diversidad de manifestaciones de artistas visuales del mundo, para brindar argumentos personales en la explicación de los sentimientos o ideas que le provocan.
- Proposición de una disposición original de los elementos, materiales y técnicas de las artes visuales, para resolver retos de una manera novedosa.

ARTES Y ENTORNO

Prácticas 1, 2, 3 y 5

- Investigación de los trabajos más importantes de algunos artistas visuales de la región o de su país, para reconocer sus características como patrimonio cultural.
- Investigación de los trabajos más importantes de artistas visuales mexicanos, así como de la diversidad cultural y nacional de México.

Scanned by CamScanner

¿Cómo se representa el cuerpo humano?

Una vez que ya conoces diversos estilos de retrato, en esta práctica haremos un breve recorrido por varias **culturas** para que conozcas sus distintas maneras de **representar** el **cuerpo humano** mediante formas que, además de darle identidad, muestran las ideas particulares que cada cultura y cada artista tienen al respecto y su lugar en el mundo. Además llevarás a cabo una interesante investigación.

APRECIACIÓN ESTÉTICA Y CREATIVIDAD

Sensibilidad y percepción estética

En la historia de las artes visuales el **cuerpo humano** y **el paisaje** son los dos temas más recurrentes en diferentes épocas y en distintas culturas. Este fenómeno se entiende en la medida en que comprendamos que el hombre, y por tanto el artista, siempre ha vivido acompañado por sus iguales y rodeado de determinado entorno. Por ello el mundo y el cuerpo humano son el campo de interés y de conocimiento del hombre. En la representación o interpretación del cuerpo humano existen diversas tendencias, por lo que se han producido tanto imágenes **realistas** como **no realistas** a las que cada artista aporta un estilo particular.

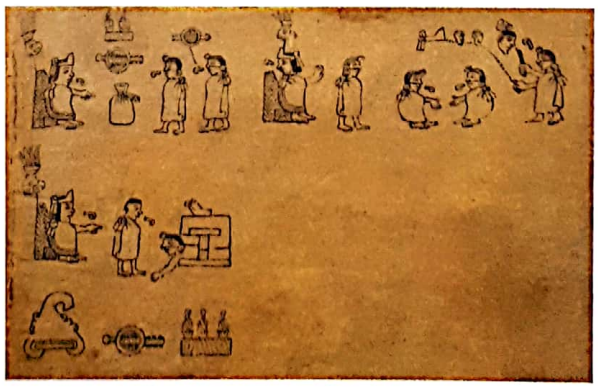
Durante el periodo clásico de la cultura griega (450-325 a. C.) la figura humana fue el principal motivo de las esculturas; mediante ellas se buscaba expresar el equilibrio, la armonía y la belleza de las proporciones. En esta época, las representaciones no se alejaban de las formas naturales, pero se inclinaban hacia una belleza idealizada, ya que los cuerpos que se esculpían eran invariablemente bellos, simétricos y bien construidos.

En la Mesoamérica prehispánica, las figuras humanas que aparecen en las paredes del **Templo de los Murales** o **Estructura I** de **Bonampak**, en el estado de Chiapas, pueden considerarse realistas, ya que se observa una representación detallada de las proporciones de los personajes y sus vestimentas, además de los objetos que portan. En cambio, en los murales de **Teotihuacán**, en el estado de México, se aprecian figuras humanas desproporcionadas y esquemáticas, con las vestimentas y objetos de diseños abstractos y geométricos que conforman imágenes no realistas.

Otras interpretaciones prehispánicas de la figura humana se pueden admirar en los códices y las múltiples muestras de cerámica, que en su mayoría son buenos ejemplos de un estilo no realista. En el ***Códice Boturini***, conocido también como la ***Tira de la Peregrinación***, se observa que en las interpretaciones del cuerpo humano sobresalen las dimensiones desproporcionadas de la cabeza, regularmente de perfil, y la disposición frontal del ojo. Es evidente el uso de una línea negra que enmarca cada parte del cuerpo.

La figura humana ha sido representada a través de todas las épocas: *Victoria alada de Samotracia*. Escultura griega en mármol (siglo II a. C.).

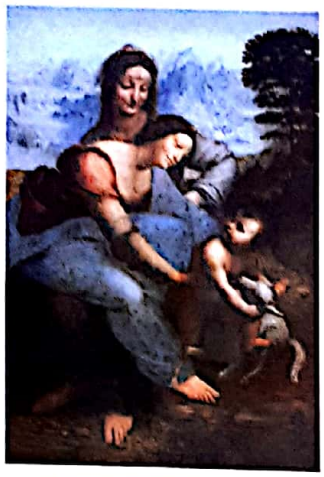
Murales de Bonampak (siglo VIII).



Códice Boturini (Tira de la Peregrinación) (siglo XVI).

© Todos los derechos reservados, Ek Editores, S. A. de C. V.

Scanned by CamScanner



Leonardo da Vinci, *La Virgen y el Niño con Santa Ana*. Óleo sobre tabla (1510-1513).

Saturnino Herrán, *Mujer con calabaza*. Técnica mixta sobre papel (1917).

En el Renacimiento, en Europa, se representó la figura humana en sus proporciones correctas, tanto en la pintura como en la escultura. **Leonardo da Vinci**, entre otros, estudió pacientemente la anatomía al hacer disecciones de cuerpos, lo que le permitió a él y a otros artistas contemporáneos pintar, por primera vez, la figura humana con una estructura sólida de músculos, venas y huesos.

En México, a finales del siglo XIX y principios del XX, la pintura que se desarrollaba en las academias de arte tendía al estilo realista. En esos años destacan las figuras humanas de **Saturnino Herrán**, artista nacido en Aguascalientes; su obra se basa en un estilo muy personal que se relaciona con la época precolombina, las costumbres populares y la realidad cotidiana de la gente del pueblo.

ARTES Y ENTORNO

Diversidad cultural y artística

Chac Mool

Entre los hallazgos de piezas arqueológicas de la época precolombina destacan las esculturas; una de ellas es la que se denomina ***Chac Mool***. Para que conozcas más acerca de esta escultura te invitamos a realizar lo siguiente.

1. Investiga en internet acerca de la escultura *Chac Mool*, una de las representaciones más sobresalientes del cuerpo humano.

2. Considera las siguientes preguntas para guiar tu trabajo:
   - ¿Cuál es el estilo de representación?
   - ¿Con qué material se realizó?
   - ¿A qué cultura pertenece?, ¿cuándo se descubrió?, ¿quién la descubrió?
   - ¿Cuál era su función?

Tema	Pegar imagen
Época	
Estilo y material	
Significado	

© Todos los derechos reservados, Ek Editores, S. A. de C. V.

Scanned by CamScanner

Representaciones no realistas de la figura humana

Ya exploraste diversos estilos que se emplean para representar la figura humana. Ahora reconocerás las maneras y los recursos que algunos artistas utilizan para imprimir un estilo personal a sus imágenes del cuerpo humano.

Pintura rupestre.

Existen diversas maneras y recursos para realizar una **interpretación no realista** de la figura humana. Las vanguardias del siglo XX modificaron de manera significativa la forma de representar el cuerpo.

Al recurrir a la **síntesis**, cada artista decide qué partes del cuerpo son esenciales para reconocer que se trata de una figura humana, lo que da lugar a una gran variedad de resultados. Veremos ahora algunos de ellos.

El descubrimiento de las **pinturas rupestres** en España (Altamira, 1868) y en Francia (Lascaux, 1940) permitió conocer que la síntesis en la interpretación del cuerpo humano existe desde la prehistoria. En esas imágenes se observa una intención de abstraer la figura humana y representar a los animales con mayor fidelidad.

A partir del texto anterior investiga la diferencia entre ***analizar*** y ***sintetizar***.

En 1945, el artista suizo **Alberto Giacometti** comienza a trabajar las figuras humanas exageradamente delgadas y alargadas por las que es mundialmente conocido. En ellas llama particularmente la atención el contraste de escala entre la diminuta cabeza y los enormes pies que dan un paso o aparecen unidos a modo de pedestal, como si para Giacometti esculpir consistiera en adelgazar o comprimir el espacio.

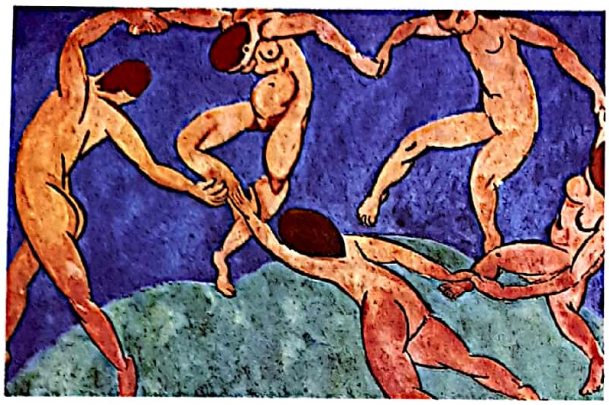
Alberto Giacometti, *Hombre apuntando*. Escultura en bronce (1947).

El escultor **Alexander Calder**, por su parte, exploró diversas disciplinas creativas. Aunque es internacionalmente reconocido por sus móviles y esculturas abstractas suspendidas, también adquirió una gran facilidad en el dibujo, lo que le permitió transferir sus dibujos al alambre logrando imágenes lineales de figuras en tres dimensiones. En algún momento Calder declaró que su trabajo se vio influido por la gran impresión que experimentó al ver el *Chac Mool* durante uno de sus viajes por nuestro país.

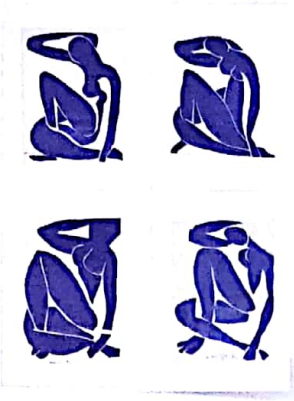
Alexander Calder, *Medusa*. Escultura de alambre (1931).

© Todos los derechos reservados, Ek Editores, S. A. de C. V.

Scanned by CamScanner



Henri Matisse, *La danza*. Óleo sobre tela (1938).



Henri Matisse, *Desnudos azules*. Óleo sobre tela (1962).

La *danza* es una pintura de gran formato del artista francés **Henri Matisse**. En esta obra se aprecia el interés por el arte primitivo, por la simplificación del dibujo y las formas, además del uso atrevido del color. Al colorido de esta obra se le atribuyen significados: el azul es el cielo; el verde, la naturaleza, y el tono rojizo de los cuerpos simboliza la vida. Con la técnica de papeles coloreados, recortados y pegados, a manera de un rompecabezas, Matisse produjo figuras humanas simplificadas y expresivas.

PRÁCTICA ARTÍSTICA

Presentación

Simplifico la figura humana

MATERIALES

Necesitaremos:
- Trozo de madera
- Tramo de 1.50 m de alambre flexible

A continuación te invitamos a realizar un proyecto creativo que consiste en una simplificación de la figura humana al estilo de **Alexander Calder**. Para ello sigue estas instrucciones.

1. Incrusta un tramo de 1.50 m de alambre, flexible y fácil de manipular y doblar, en un trozo de madera.
2. Manipula el alambre para dar forma a la silueta de un cuerpo humano.
3. Observa tu trabajo con la intención de buscar nuevas posibilidades o soluciones.
4. Reconstruye la figura humana hasta que el resultado te satisfaga por completo.
5. Si te es posible, obtén una fotografía de tu trabajo y pégala en el espacio disponible. Si no, haz esbozos a lápiz con diferentes ángulos de visión para observar cómo luce.
6. Muestra el resultado de tu proyecto a tus compañeros y docente. Comparte con ellos tus sensaciones y emociones, así como los aprendizajes logrados con esta actividad.
7. Intercambia opiniones acerca de la organización de una exposición y, con ayuda de su docente, realicen una muestra de esculturas de alambre en la comunidad escolar.

© Todos los derechos reservados, Ek Editores, S. A. de C. V.

Scanned by CamScanner

La deformación del cuerpo

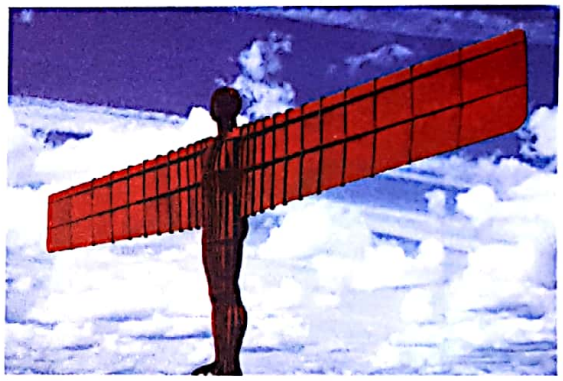
Otro de los recursos para la interpretación de la figura humana no realista es la deformación del cuerpo. Contrario a las delgadas figuras humanas de Giacometti, la gordura exagerada de los personajes es la característica principal de la obra del artista colombiano **Fernando Botero**, quien transforma la realidad otorgando un volumen excesivo a los cuerpos de sus pinturas y esculturas.

Por su parte, el inglés **Francis Bacon** refleja, en sus retratos y autorretratos desfigurados, la agresividad y la violencia del ser humano. En la pintura de Bacon se observa, a partir de su pincelada libre y espontánea, la angustia del hombre en su búsqueda de identidad ante la realidad del siglo XX.

Pablo Picasso, *Nude (Bust)*. Óleo sobre tela (1907).

Influido por la escultura primitiva africana, **Pablo Picasso** desarrolló el estilo pictórico llamado **cubismo**. La deformación de la figura humana en su obra se caracteriza por el uso evidente de formas planas que aparecen fragmentadas y delimitadas por líneas rectas y angulares. Al observar los rostros que Picasso pintó, además de sus esculturas, nos percatamos de que al mismo tiempo están de frente y de perfil.

Anthony Gormley es un escultor inglés cuyos trabajos se centran en la figura humana; su obra emblemática, *El ángel del norte*, es una escultura monumental de 20 metros de altura que se encuentra sobre una colina en Newcastle, Inglaterra. Las alas de este ángel están extendidas a los lados simulando brazos, y alcanzan una extensión de 54 metros. La mayoría de los cuerpos realizados por Gormley están construidos por cubos, líneas tubulares continuas o laberintos de alambre.



Anthony Gormley, *El ángel del norte*. Escultura en acero (1998). Gateshead, Reino Unido.

PRÁCTICA ARTÍSTICA
Presentación

Deformación de la figura humana

Este proyecto creativo consiste en un retrato deformado, a la manera de **Pablo Picasso**, utilizando solamente lápices de color o de cera.

1. Utiliza la página doble número 7, ubicada al final del libro, y dibuja a lápiz el contorno de un rostro; tu modelo puede ser un familiar o un amigo.
2. Observa el retrato para que decidas qué trazos o líneas, del contorno y del rostro, son factibles de convertir en líneas rectas y si existe la posibilidad de prolongarlas sin importar la deformación que resulte o surjan más espacios.
3. Aplica en contraste luz y sombra sin tonos intermedios. Observa el resultado de tu trabajo para buscar nuevas posibilidades o soluciones. Reconstruye el retrato hasta que el resultado te satisfaga.
4. Realza los contornos y las formas ensanchando todas las líneas con color negro.
5. Muestra el resultado de tu proyecto a tus compañeros y docente. Comparte con ellos tus sensaciones y emociones, así como los aprendizajes logrados.

Scanned by CamScanner

¿Qué artistas trabajaban con la imagen del cuerpo humano?

Hasta ahora ya conoces e incluso has practicado diversos estilos para representar la imagen del cuerpo humano. En esta práctica conocerás a algunos de los artistas cuya obra se vale de la **representación** o la **interpretación** de la figura humana como una estrategia para abordar y difundir diversos temas, y desarrollarás una interesante investigación que te permitirá conocer más acerca de los artistas visuales y su técnica.

APRECIACIÓN ESTÉTICA Y CREATIVIDAD

Sensibilidad y percepción estética

Marc Chagall, *Los amantes de Vence*. Óleo sobre tela (1957).

En el transcurso de la historia, los artistas visuales han abordado diversos temas en los que el cuerpo humano es el protagonista. Uno de esos temas es el **amor**, ya sea entre padres e hijos o de pareja. Este sentimiento ha sido un motivo relevante en la representación de distintas culturas y épocas.

El artista ruso **Marc Chagall** gustaba de pintarse con frecuencia junto a la imagen de su esposa, con lo que expresaba la cariñosa relación entre ambos. La felicidad y el optimismo del matrimonio son evidentes en el beso de la pareja y el ramo de flores en diversas obras no realistas.

La edad del hombre ha sido otro tema recurrente en la creación de imágenes del cuerpo humano que, con frecuencia, son alegorías en torno a la preocupación ante la fragilidad y brevedad de la vida, pero también sirven de pretexto para mostrar acciones cotidianas, como el arrullo de una madre, los juegos infantiles o la actitud reflexiva de los adultos.

Saturnino Herrán, *La ofrenda*. Óleo sobre tela (1913).

La ofrenda, obra del artista mexicano **Saturnino Herrán** de 1913, muestra, además de la tradición de día de muertos, las diversas etapas de la vida a través de una familia: el pequeño arrullado en la espalda de la madre, la niña con su mirada fija y atenta al espectador, la fortaleza del joven sosteniendo de pie las flores de cempasúchil, y la actitud paciente y pensativa de los ancianos.

Es muy extensa la lista de artistas visuales, de nuestro país y del ámbito internacional, cuyo trabajo se centra en la representación realista o en la interpretación no realista de la figura humana.

A todos los creadores de quienes hemos hablado se pueden sumar, en el ámbito internacional, **José Bedia**, **Kara Walter**, **Elizabeth Peyton** y **Marlene Dumas**, y de nuestro país, **Víctor Rodríguez**, **Rafael Cauduro**, **Arturo Rivera**, **Francisco Toledo**, **Javier Marín**, **Gilberto Aceves Navarro**, **Ramiro Martínez Plasencia**, **Rufino Tamayo**, **José Clemente Orozco**, **David Alfaro Siqueiros**, **Rodolfo Morales** y **José Luis Cuevas**, entre otros.

© Todos los derechos reservados, Ek Editores, S. A. de C. V.

Scanned by CamScanner

Los artistas y sus obras

Con la finalidad de que observes la diversidad creativa, y analices y compares diferentes estilos en la representación del cuerpo humano, te invitamos a realizar las siguientes actividades.

1. Selecciona un artista, de entre los que hemos mencionado en esta práctica, que pertenezca al **ámbito internacional** e investiga acerca de él. Las siguientes preguntas pueden guiar tu trabajo y ser un plan para ordenar tu información.
   - ¿Qué temas trabaja este artista?
   - ¿Cuáles de sus obras me gustan? ¿Por qué?

Nombre del artista:		
Datos biográficos	Ejemplos de su trabajo	¿Qué opino de su trabajo?
Temática de su trabajo		

2. Selecciona un **artista mexicano**, de entre los que nombramos en esta práctica, e investiga acerca de él y su obra. Las siguientes preguntas pueden guiar tu trabajo y ser un plan para ordenar tu información.
   - ¿Qué temas trabaja este artista?
   - ¿Cuáles de sus obras me gustan? ¿Por qué?

Nombre del artista:		
Datos biográficos	Ejemplos de su trabajo	¿Qué opino de su trabajo?
Temática de su trabajo		

3. De ser posible, con la información de ambas investigaciones, elabora un tríptico utilizando el programa Publisher, un periódico mural o una presentación en PowerPoint para compartir con el grupo.

© Todos los derechos reservados, Ek Editores, S. A. de C. V.

Scanned by CamScanner

Lee y reflexiona

Observa el título y las imágenes de este texto. Intenta predecir o adivinar acerca de qué trata. Al terminar de leer, comprueba qué tan acertadas fueron tus predicciones y contesta los reactivos que se presentan.

Keith Haring

1 **Keith Haring** fue un artista urbano que logró que su *graffiti* se viera como arte y consiguió presentarlo en museos y galerías a escala internacional. Las imágenes del cuerpo humano esquemáticas o simplificadas al máximo, los colores vivos, y un estilo que se distingue por la impresión de movimiento permanente y rítmico en las imágenes, son algunas de las características de su obra.

2 Estas expresiones artísticas, hoy altamente cotizadas en subastas, en un principio se mostraron en lugares públicos, como las imágenes que dibujó con un rotulador directamente sobre los anuncios en el metro de Nueva York o las historietas trazadas con tiza blanca sobre los paneles negros reservados para publicidad en los corredores subterráneos. Realizarlos llevó a Haring, por cierto, a ser arrestado por daños a la propiedad pública.

3 Con una mezcla de elementos de diversa índole, como platillos voladores, televisores, teléfonos, pirámides, personas y perros, bebés gateando, gente con halo, este artista lograba transmitir temas con referencias a la energía nuclear, el poder y el miedo a la tecnología.

4 Al igual que Andy Warhol, Keith se introdujo en el mundo de la moda, el arte y la música rompiendo barreras entre estas manifestaciones para darles una mayor prolongación. Este aspecto es básico para entender su éxito comercial en todo el mundo, en diversos géneros: murales, escultura, carteles, diseños en camisetas y patinetas, y pintura corporal.

5 En 1986 Haring se trasladó a Alemania y pintó sobre un trozo del muro de Berlín. En 1989 creó la fundación que lleva su nombre, cuya actividad principal es recaudar fondos para la investigación del VIH-sida, y ayudar a remediar problemas sociales, como el racismo y las drogas. Además, con sus dibujos colaboró con la Unicef y otras organizaciones. Aun cuando desarrolló su carrera bajo la sombra del éxito de Andy Warhol, Keith Haring es considerado uno de los artistas más importantes y representativos del *pop art* estadounidense. Murió víctima del sida el 16 de febrero de 1990 en Nueva York.

1 Selecciona el enunciado que sintetiza el contenido del texto.
- **a)** Características del arte urbano.
- **b)** Nueva York y sus artistas.
- **c)** Relación de la publicidad con el arte.
- **d)** Trayectoria profesional de un artista.

2 ¿En cuál parrafo se mencionan los temas de Keith Haring?
- **a)** 2
- **b)** 3
- **c)** 4
- **d)** 5

3 En el párrafo 1 se dice que Keith Haring fue un artista urbano. ¿Qué opción indica el porqué de esa afirmación?
- **a)** Vivió en Nueva York.
- **b)** Pintó en sitios públicos.
- **c)** Se trasladó a Alemania.
- **d)** Colaboró con la Unicef.

© Todos los derechos reservados, Ek Editores, S. A. de C. V.

Scanned by CamScanner

Las vanguardias artísticas

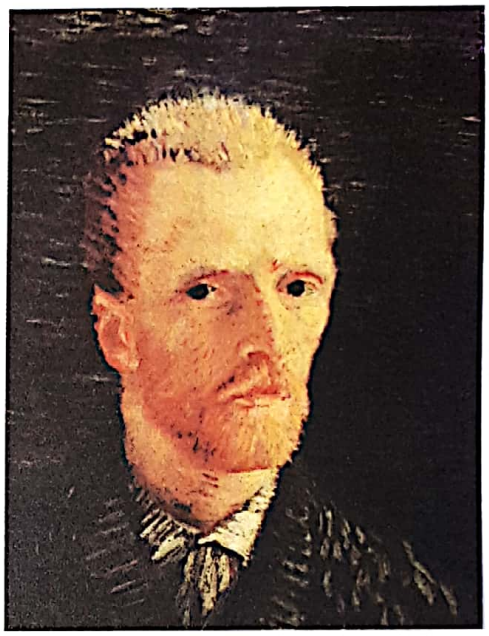
En este curso observarás producciones artísticas de **principios del siglo** xx con el propósito de que conozcas el significado de las vanguardias artísticas y te familiarices con algunas de esas **tendencias**, distingas sus características y ubiques el lugar y la fecha de su surgimiento, así como su **trascendencia** en el desarrollo de las diversas corrientes artísticas de la actualidad en las artes visuales.

PRÁCTICA ARTÍSTICA
Proyecto artístico

El término vanguardia implica ante todo la idea de lucha, de enfrentamiento, de un pequeño grupo que se sitúa por delante durante el combate. La vanguardia artística es el nombre que se asignó a un grupo reducido de artistas que surgieron en la primera mitad del siglo xx cuya acción innovadora se enfrentó, incluso con violencia, a situaciones establecidas y aceptadas por la mayor parte de la sociedad.

Las producciones de las vanguardias no representaban un arte que escapara de la realidad, sino todo lo contrario, era lo que surgía de ella. El arte del siglo xx se ve influido por la situación social y política del momento, por un ambiente en el que predominaban los avances científicos y tecnológicos, y las ideas filosóficas cuestionaban lo que se había aceptado durante siglos.

Vincent van Gogh, **Henri Matisse** y **Pablo Picasso** son algunos de los artistas que propiciaron el surgimiento de diversos estilos pictóricos que distinguieron a las vanguardias del siglo xx.



Vincent van Gogh, *Autorretrato*.
Óleo sobre tela (1887).

Definición del término "vanguardia"

1. Tomando en cuenta lo anterior, responde las siguientes preguntas:
   - ¿Habías escuchado o leído acerca del término *vanguardia*?
   - ¿Qué significa para ti esa palabra ahora?, ¿qué te sugiere?

2. Comparte tus respuestas con tus compañeros y comenten las coincidencias y diferencias.

3. Indaga en un diccionario el significado de *vanguardia* y escríbelo a continuación.

Juan Gris, *Retrato de Pablo Picasso*.
Óleo sobre tela (1912).

© Todos los derechos reservados, Ek Editores, S. A. de C. V.

Scanned by CamScanner

INTER DISCIPLINA

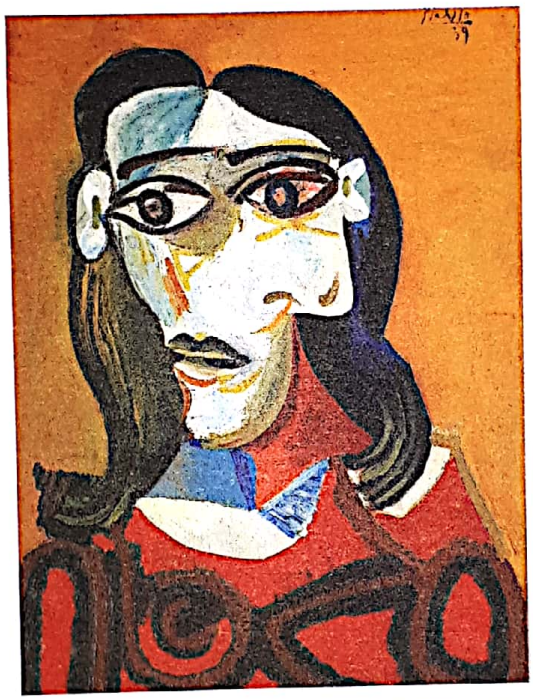
La pintora francesa **Berthe Morisot**, cuyo estilo se considera impresionista, es una de las pocas mujeres reconocidas como artistas dentro de las vanguardias artísticas.

El **impresionismo** es el movimiento artístico que se desarrolló en Europa, principalmente en Francia, en la segunda mitad del siglo XIX, y que se caracteriza por el intento de capturar la "impresión" de la luz en el instante.

Los impresionistas veían el entorno y luego interpretaban la luminosidad del momento sin interesarles la representación real del paisaje, los objetos o las personas. Las obras de este movimiento fueron fundamentales en el desarrollo de las vanguardias del siglo XX.

Los creadores que conformaban las vanguardias en un principio fueron rechazados por el público y vivieron la incomprensión y la marginación; con el tiempo fueron aceptados, lograron una amplia difusión que los llevó a conquistar el reconocimiento y sus ideas fueron asimiladas. Todo este fenómeno justificaría la creencia romántica, arraigada en la sociedad, del papel del artista como genio incomprendido para después convertirse en un **anticipador del futuro**.

Actualmente vemos caricaturas en cuyos personajes identificamos rasgos distintivos de un estilo artístico; uno de ellos es el de *Peppa Pig*. Esta serie televisiva es vista por niños que aceptan con gusto y de manera natural las "imperfecciones" de *Peppa*, características que **Pablo Picasso** pintó en varios de sus retratos en 1939 y que fueron rechazados por el público, además de ser objeto de burla.



Pablo Picasso, *Joven mujer con cabellos negros (Dora Maar)*. Óleo sobre tela (1939).

Peppa Pig.

Este es un buen momento para que investigues la relación entre las palabras ***vanguardia*** y ***retaguardia***.

© Todos los derechos reservados, Ek Editores, S. A. de C. V.

Scanned by CamScanner

Principales corrientes artísticas del siglo xx y sus características técnicas

Ya hemos visto el papel que las vanguardias artísticas jugaron al anticipar el futuro en la manera de comunicarse mediante la imagen. En esta práctica conocerás las aportaciones que a las artes visuales hicieron las principales corrientes artísticas que conformaron las vanguardias del siglo xx, así como los representantes más importantes de esos grupos.

Revisa la línea de tiempo que muestra cuándo y dónde surgen algunas de las vanguardias artísticas.

1905
Expresionismo
(Alemania)

1916
Surrealismo
(París, Francia)

1900
Posimpresionismo
(París, Francia)

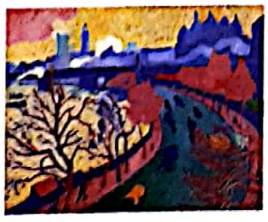
1909
Futurismo
(Italia)

1900 | 1904 | 1908 | 1912 | 1916 | 1920

1904
Fauvismo
(París, Francia)

1907
Cubismo
(París, Francia)

1916
Dadaísmo
(Zurich, Suiza)



© Todos los derechos reservados, ER Editores, S. A. de C. V.

Scanned by CamScanner

INTER DISCIPLINA

El pintor e ilustrador británico **Aubrey Vincent Beardsley** es considerado uno de los principales representantes del **modernismo**, estilo artístico conocido también como ***art nouveau*** (arte nuevo), que surge dentro del diseño y la arquitectura a fines del siglo XIX en Europa y Estados Unidos de América. Algunos lo consideran un estilo decorativo y se caracteriza por el uso de líneas sinuosas, motivos florales y representación de la figura femenina.

El posimpresionismo

"Hay dos cosas en un pintor: el ojo y la mente. Cada una de ellas ayuda a la otra."

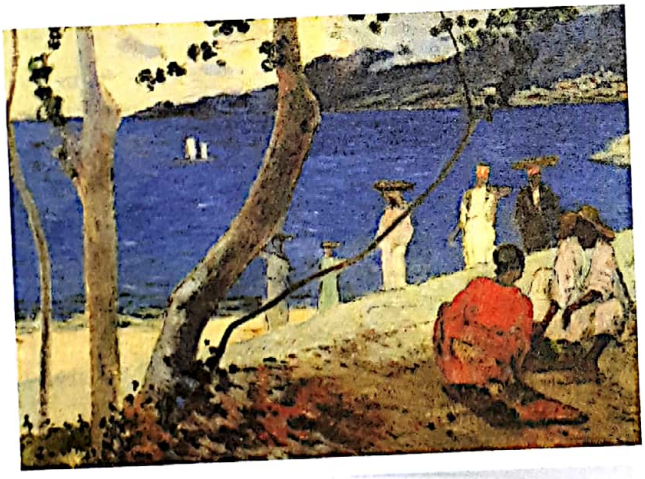
Paul Cézanne

1900	1904	1908	1912	1916	1920

El **posimpresionismo** se considera una prolongación del impresionismo, y al igual que todos los nuevos movimientos artísticos, representó un rechazo a las obras anteriores. Esta es una corriente artística poco común ya que, a diferencia de otros movimientos en cuyas producciones se percibe un estilo similar, el posimpresionismo agrupa diversos estilos personales.

Los artistas posimpresionistas reaccionaron contra el deseo de reflejar fielmente la naturaleza y presentaron una visión más subjetiva o personal del mundo, buscando expresar, a partir del color, el espacio, la línea y la libertad de las formas, sus experiencias y aspiraciones. De esta manera lograron imprimir sus ideas y temperamento en sus producciones.

Los posimpresionistas recurrieron a colores brillantes, una aplicación compacta y espesa de la pintura, pinceladas cortas y visibles; abordaron temas de la vida real, pero intentaron llevar más emoción y expresión a su pintura; por ejemplo, observa en la siguiente obra la carga de óleo en la pincelada del artista. Algunos de los posimpresionistas más importantes son **Paul Cézanne**, **Paul Gauguin** y **Vincent van Gogh**, quienes con su trabajo propiciaron la aparición de diferentes tendencias en el arte.



Paul Gauguin, *Porteuses de fruits à l'anse Turin, ou Bord de mer II*. Óleo sobre tela (1887).

Vincent van Gogh, *Trigal con cuervos*. Óleo sobre tela (1890).

© Todos los derechos reservados, Ek Editores, S. A. de C. V.

Scanned by CamScanner

El fauvismo

> “Si un cuadro tiene que ser explicado mediante palabras nada tiene que ver con la pintura.”
>
> Maurice de Vlaminck

1900	1904	1908	1912	1916	1920

El **fauvismo** es un movimiento pictórico francés que se caracteriza por el empleo provocativo del color. Los fauvistas llevaron hasta los últimos resultados las teorías científicas acerca del color que los impresionistas habían iniciado; su nombre viene del calificativo *fauve* (fiera, en español), pues la gente, al ver sus obras, los calificaba de salvajes o “feroces” por el uso de colores atrevidos y contrastantes poco comunes en esos años.

El uso subjetivo del color, la reducción o simplificación del dibujo y el empleo de una línea oscura como contorno de los cuerpos y objetos, son los recursos más empleados por los fauvistas. En esta corriente las imágenes obtienen su valor por sí mismas y no por lo que representan.

El precursor de este movimiento fue **Henri Matisse**, cuya mayor influencia en la pintura se ha relacionado con el uso agresivo y libre del color, además de sus figuras humanas simplificadas. Otros fauvistas son **Maurice de Vlaminck** y **André Derain**, entre otros.

Maurice de Vlaminck, *Barcas en el Sena.* Óleo sobre tela (1906).

André Derain, *El Puente de Charing Cross*, Londres. Óleo sobre tela (1906).

PRÁCTICA ARTÍSTICA
Presentación

Mi paisaje fauvista

En esta actividad llevarás a cabo un paisaje al estilo fauvista. Recuerda que la idea es que apliques con toda libertad colores brillantes y contrastantes.

1. Observa tu entorno.
2. Utiliza la página doble número 8 ubicada al final del libro.
3. Selecciona el encuadre que más te guste y dibuja los elementos principales del paisaje.
4. Aplica color oscuro a los contornos y deja que seque.
5. Aplica *gouache* (colores de agua) sin diluir.

MATERIALES

Necesitaremos:
- Colores de agua y pinceles
- Lápices de color o crayones

© Todos los derechos reservados, Ek Editores, S. A. de C. V.

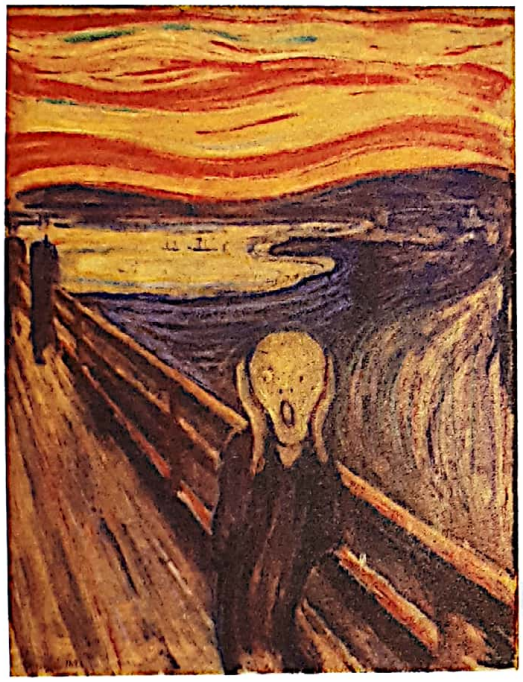
Scanned by CamScanner

El expresionismo

❝ El arte deriva de un deseo de la persona para comunicarse con otro. ❞

Edvard Munch

1900	1904	1908	1912	1916	1920

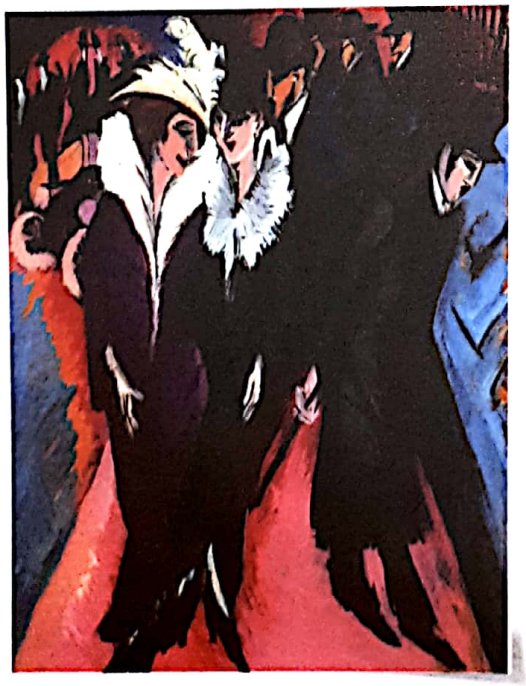


Edvard Munch, *El grito*. Óleo, temple y pastel sobre cartón (1893).

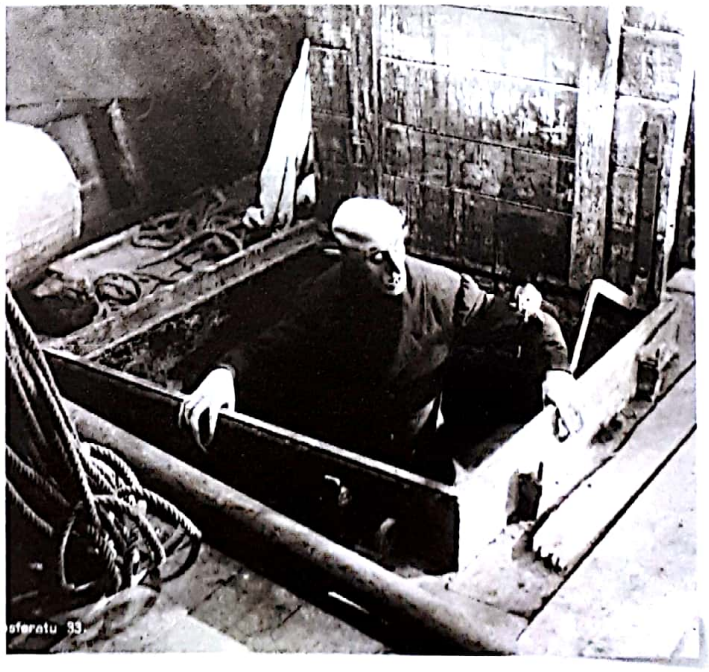
El **expresionismo** fue un movimiento cultural surgido en Alemania que se expresó en literatura, música, cine, teatro, fotografía, danza y artes visuales. El estilo expresionista otorga más importancia a los sentimientos y las emociones, a la vez que deforma la realidad para interpretar de manera más subjetiva la naturaleza y al ser humano.

Los expresionistas reflejaron la amargura de la Primera Guerra Mundial (1914-1918) con sus colores violentos y sus temas de soledad y miseria. Ese sufrimiento provocó una renovación del lenguaje artístico al introducir la fealdad como un elemento más en el arte, además de estimular el deseo de cambiar la vida, buscar nuevas dimensiones a la imaginación y renovar los lenguajes artísticos.

Algunas estrategias de trabajo de los artistas expresionistas son improvisación y subjetividad en el desarrollo del cuadro, pincelada amplia y evidente, mezcla del color en el mismo soporte, un color oscuro para delinear los personajes y la incorporación de rasgos de culturas primitivas en las figuras, entre otras. Algunos expresionistas destacados son **Ernst Ludwig Kirchner**, **Edvard Munch** y **Emil Nolde**, entre otros.



Ernst Ludwig Kirchner, *Street, Berlín*. Óleo sobre tela (1913).



Nosferatu (1922), de F. W. Murnau, adaptación de la novela *Drácula*, de Bram Stoker. *Nosferatu* es una película muda, de terror, que se considera una obra clásica del expresionismo alemán.

© Todos los derechos reservados, Ek Editores, S. A. de C. V.

Scanned by CamScanner

El cubismo

> “Pintar como los pintores del Renacimiento me llevó unos años; pintar como los niños me llevó toda la vida.”
>
> Pablo Picasso

1900	1904	1908	1912	1916	1920

El **cubismo surgió** en Francia entre 1907 y 1914 encabezado por **Pablo Picasso**, **Georges Braque**, **Juan Gris** y **Fernand Léger**. La influencia de las esculturas africanas y las exposiciones retrospectivas de **Georges Seurat** (1905) y de **Paul Cézanne** (1907) contribuyeron al desarrollo de este movimiento.

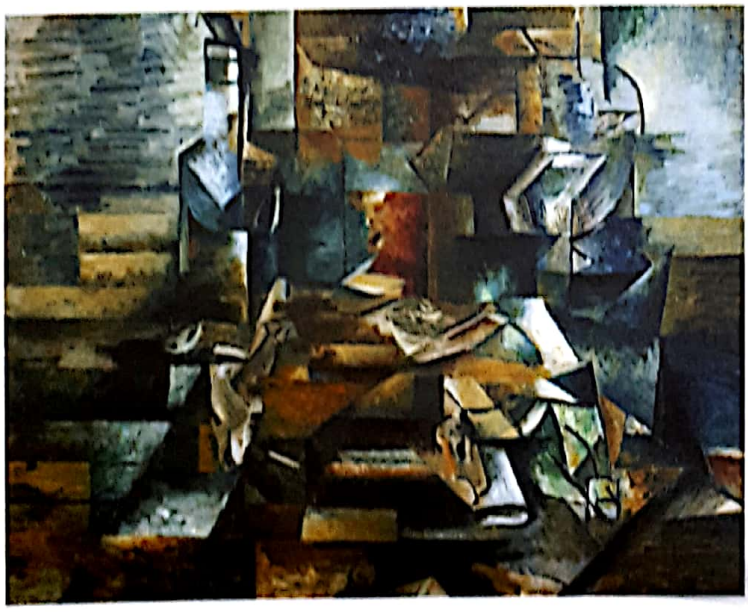
El estilo cubista, que inicia con *Las señoritas de Avignon* de Pablo Picasso, es una tendencia fundamental, pues significa la ruptura definitiva con la pintura tradicional y propicia el desarrollo del resto de las vanguardias europeas del siglo XX.

En las obras cubistas desaparece la profundidad; las formas de la naturaleza se expresan por medio de figuras geométricas, fragmentando líneas y superficies; todas las partes de la imagen se representan en un mismo plano, y las figuras humanas aparentan estar de frente y de perfil al mismo tiempo. Para los pintores cubistas las formas son importantes no como las vemos, sino como sabemos que son.

Pablo Picasso, *Las señoritas de Avignon*. Óleo sobre tela (1907).

INTER DISCIPLINA

El **suprematismo** fue el movimiento pictórico que rechazó el arte convencional y la transmisión de mensajes sociales, y se enfocó en el empleo de las figuras geométricas, en particular el cuadrado y el círculo. Este movimiento, fundado por **Kasimir Malevich**, surgió en Rusia hacia 1915. Los suprematistas promovían el arte abstracto, la supremacía de la nada y la representación del universo sin objetos.



Georges Braque, *Botella y pescados*. Óleo sobre tela (1910-1912).

© Todos los derechos reservados. Ek Editores, S. A. de C. V.

Scanned by CamScanner

Pintura cubista sintética: Pablo Picasso, *Los músicos*. Óleo sobre tela (1921).

En el movimiento cubista se reconocen dos tendencias: el **cubismo analítico** y el **sintético**.

En el cubismo analítico la pintura es casi monócroma en gris y ocre; los colores no interesaban, pues lo importante eran los diferentes puntos de vista en que se percibían las figuras y la interpretación geométrica de las mismas. En estas obras figura y fondo se confunden, y los volúmenes grandes se fragmentan en cuerpos más pequeños.

En el cubismo sintético los artistas pegaban en la pintura páginas de diario y papeles pintados, técnica que se conoce como ***collage***. El color es más rico y sus formas más simples; son obras más sencillas de entender en cuanto a que son más figurativas, se observa sin dificultad lo que se pretende representar.

PRÁCTICA ARTÍSTICA

Presentación

Creo una obra cubista

MATERIALES

Necesitaremos:
- Regla
- Pinturas de agua y pincel
- Lápices de color o crayones

En esta actividad transformarás una naturaleza muerta de objetos y frutas en una obra cubista. Para ello usarás sólo lápices de color o de cera, o colores de agua sin diluir.

1. Observa el dibujo que aparece en esta página. En la página 127 encontrarás el mismo dibujo, sólo que más grande. En esa página recortable marca con una regla el contorno de las figuras con líneas rectas de color obscuro. Conserva en los objetos únicamente las líneas curvas esenciales.

2. Traza una línea que divida la luz y la sombra de cada elemento.

3. Observa los elementos e identifica qué trazos o líneas del contorno son factibles de prolongar hacia el fondo, sin importar la deformación o que surjan más espacios; lo importante es que te satisfaga. Aplica una gama de color en las áreas que resultaron con el nuevo trazado de líneas. Estos colores no necesariamente deben coincidir con los colores naturales del modelo.

4. Experimenta el uso de la transparencia en alguno de los objetos que en realidad son sólidos; por ejemplo, traza la parte inferior de la botella cubierta por las frutas.

5. Realza la composición con otros elementos o texturas.

6. Comenta sensaciones, logros y dificultades que encontraste en el proceso de elaboración de tu bodegón cubista.

Pintura cubista analítica: Georges Braque, *Violín y jarra*. Óleo sobre tela (1909-1910).

© Todos los derechos reservados, Ek Editores, S. A. de C. V.

Scanned by CamScanner

Diversidad creativa

El pintor mexicano **Diego Rivera** vivió, en diversas etapas de su vida, en otros países. En 1909 se trasladó a París, donde conoció a los artistas más importantes de las vanguardias. Esa convivencia le permitió experimentar en su pintura diversos estilos. La etapa cubista de Diego Rivera es menos conocida que su obra muralista desarrollada años más tarde en México.

Observa en las siguientes dos imágenes la manera en que Rivera representó la figura humana, distribuyó los elementos en el cuadro y aplicó el color. ¿Qué diferencias encuentras en el estilo de representación? ¿Cuál de las dos obras muestra una gradación del color para representar la luz y la sombra?, ¿cuál tiene planos de color?, ¿cuál te gusta más? ¿Por qué? Las respuestas a estas preguntas te ayudarán a completar la siguiente tabla.

Mi Bitácora

Lugar y Fecha

Obras de Diego Rivera

Diego Rivera, *Retrato de Ramón Gómez de la Serna*. Óleo sobre tela (1915).

Diego Rivera, *Niña indígena con collar de coral*. Óleo sobre tela (1923).

¿Qué diferencias encuentras respecto al estilo de representación y el uso del color?

¿Cuál obra te gusta más? ¿Por qué?

© Todos los derechos reservados, Ek Editores, S. A. de C. V.

Scanned by CamScanner

El futurismo

"Ya no hay belleza si no es en la lucha."

Filippo Marinetti

1900	1904	1908	1912	1916	1920

Umberto Boccioni, *La ciudad sube*. Óleo sobre tela (1910).

El **futurismo** surgió en Italia en 1909 impulsado por el poeta **Filippo Tommaso Marinetti**. Este movimiento, que buscaba romper con la tradición, el pasado y los estilos convencionales del arte, tenía como postulados la exaltación de lo sensual, lo nacional y lo guerrero, así como explorar las relaciones entre el arte y **la máquina** y representar la realidad en **movimiento**. Esta corriente artística intentó crear un verdadero arte de acción y elogiar la vida contemporánea; su interés primordial estaba en la velocidad con el automóvil como símbolo máximo de la energía de la era moderna.

El futurismo procede directamente del cubismo; sus obras se reconocen por el color, las formas geométricas y la representación del movimiento y la velocidad al pintar los objetos sucesivamente en varias posiciones. Algunos artistas futuristas importantes son **Giacomo Balla**, **Humberto Boccioni**, **Carlo Carrá** y **Gino Severini**.

Umberto Boccioni, *Elasticidad*. Óleo sobre tela (1912).

A continuación investiga sinónimos de la palabra ***postulado***.

© Todos los derechos reservados, Ek Editores, S. A. de C. V.

Scanned by CamScanner

El dadaísmo y el surrealismo

El dadaísmo y el surrealismo son dos de las **corrientes artísticas de vanguardia** que surgieron después de la Primera Guerra Mundial. Este desafortunado evento propició el modo muy particular de ver y de pensar en muchos artistas de la época. Ambas tendencias artísticas comparten el rechazo a los valores sociales y estéticos, y se manifiestan contra la idea de belleza, la permanencia de los principios, las leyes de la lógica, la estabilidad del pensamiento y la pureza de los conceptos abstractos. Defendían, en cambio, la total libertad del individuo, la espontaneidad, lo inmediato, lo actual y utilizaban lo aleatorio o fortuito como procedimiento de expresión.

APRECIACIÓN ESTÉTICA Y CREATIVIDAD

Sensibilidad y percepción estética

El dadaísmo

"Todo acto es un disparo de revólver cerebral."

Tristan Tzara

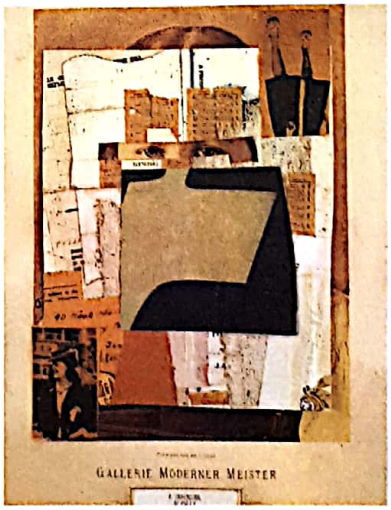
1900	1904	1908	1912	1916	1920

Jean (Hans) Arp, *Lágrimas de Enak*. Madera pintada (1917).

El **dadaísmo** es una manifestación cultural que surgió en 1916 en Zurich, Suiza; fundado por el escritor **Hugo Ball**, fue un movimiento intenso y amplio con efectos en todos los campos artísticos. El poeta y ensayista rumano **Tristan Tzara** llegaría a ser el emblema del dadaísmo, que se caracterizó por apoyarse en lo absurdo y lo irracional para burlarse y rebelarse en contra de la belleza y de los valores sociales y estéticos del momento. El mismo término **dadá** es irracional y hasta hoy se desconoce su verdadero significado.

El **dadaísmo**, con su poesía y sus imágenes, crea una especie de **antiarte** y es una provocación abierta al orden establecido; su aporte al arte moderno es el cuestionamiento continuo sobre qué es el arte, la conciencia de que todo es una convención y, por tanto, no hay reglas fijas y eternas en el campo artístico.

Gran parte de lo que el arte actual tiene de intuición, de provocación, como la mezcla de géneros, procedimientos y materiales, viene del **dadaísmo**, el cual, además, llevó a la técnica del *collage* hasta sus últimas consecuencias. Algunos de los artistas dadaístas más importantes son **Man Ray**, **Kurt Schwitters**, **Marcel Duchamp**, **Hannah Höch** y **Hans Arp**.



Kurt Schwitters, *Sin título (D'Cily)*. Técnica mixta (1942).

A partir de la actitud del movimiento *dadá* hacia el público y su convencionalismo, investiga el significado de la palabra ***mofarse.***

© Todos los derechos reservados, Ek Editores, S. A. de C. V.

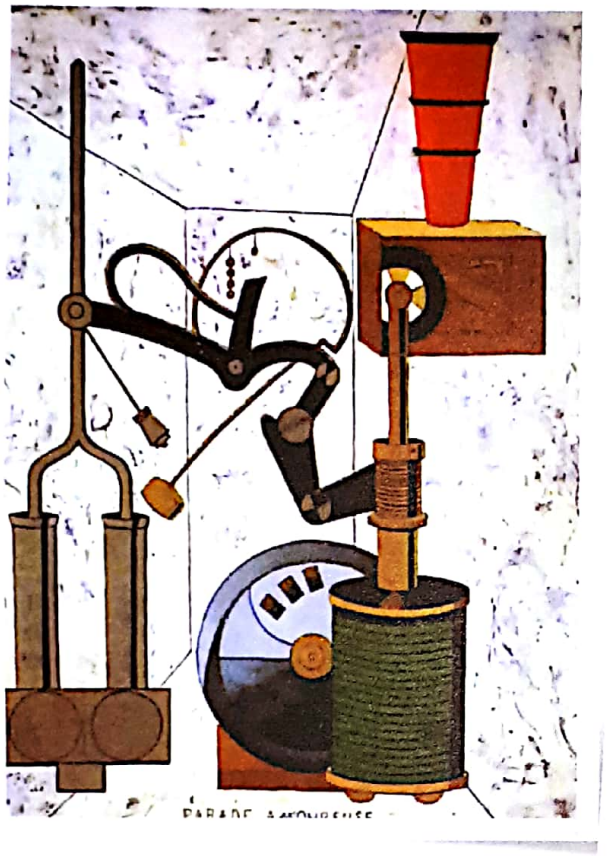
Scanned by CamScanner

El surrealismo

❝ Al principio no se trata de entender sino de amar. ❞

André Breton

1900	1904	1908	1912	1916	1920



Francis Picabia, *Alarde amoroso*. Óleo sobre tela (1917).

El **surrealismo** (sobre, por encima del realismo) fue un movimiento artístico y literario que surgió en Francia, a partir del dadaísmo, en la década de los años 20 del siglo pasado, y cuyos representantes se reunieron en torno a la personalidad del poeta **André Breton**. Esta corriente considera al arte no como representación de la realidad, sino como comunicación vital del individuo con el todo a partir del **inconsciente**, el **azar** y el **sueño**.

En el surrealismo se producen imágenes por medio de una asociación mental libre sin la intromisión de la conciencia, de ahí que se elija como método de producción el **automatismo**. Mediante este método, en el surrealismo los elementos más dispares se revelan unidos por relaciones azarosas.

La mayoría de los artistas surrealistas recurren a la figuración; algunas de sus estrategias son el automatismo y el azar como método para el desarrollo de imágenes, las asociaciones aleatorias de objetos y la representación de los objetos con características opuestas a las reales.

Salvador Dalí, *Teléfono-langosta*. Figura en yeso y teléfono (1936).

© Todos los derechos reservados, Ek Editores, S. A. de C. V.

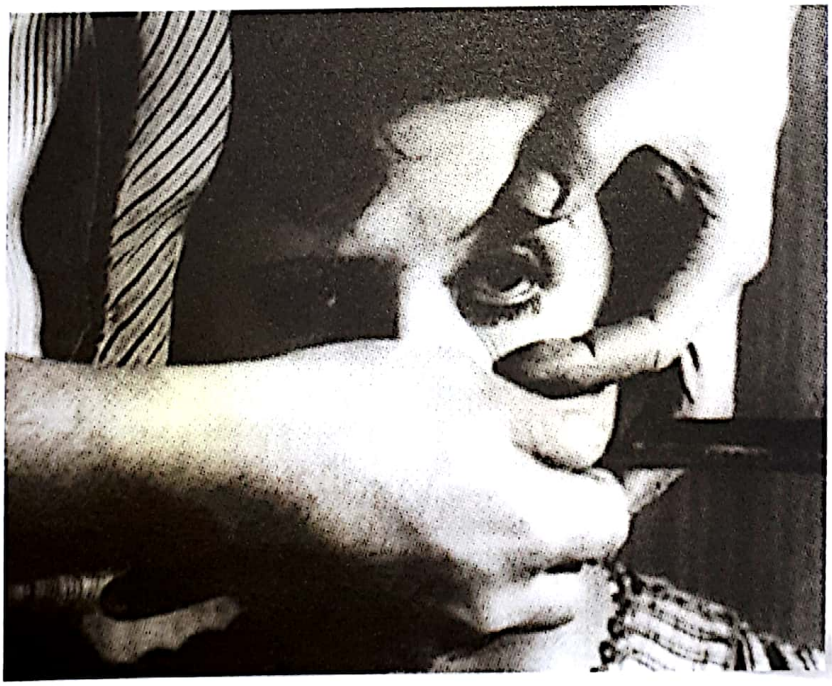
Scanned by CamScanner

En la pintura, los antecedentes más notables de esta corriente artística son **Hieronymus Bosch** y **Giuseppe Arcimboldo**, quienes en los siglos XV y XVI crearon obras inquietantes que, al paso del tiempo, se habrían de considerar de estilo surrealista.

Giuseppe Arcimboldo, *Rodolfo II como Vertumnus*. Óleo sobre tela (1590).

René Magritte, *El hijo del hombre*. Óleo sobre tela (1964).

Algunos artistas surrealistas fueron **Salvador Dalí**, **Max Ernst**, **Joan Miró**, **René Magritte**, **Giorgio de Chirico**, **Francis Picabia** y **Roberto Matta**, entre otros.



El cine surrealista se destaca por su fantasía onírica y alucinada, el humor cruel, el erotismo, la confusión de tiempos y espacios: Foto fija de la película *Un perro andaluz* (Luis Buñuel, 1929).

INTER DISCIPLINA

El poeta **Isidore Lucien Ducasse** (más conocido por su seudónimo, Conde de Lautréamont) nació en Uruguay, pero su vida artística se desarrolló en Francia, donde vivió desde los 13 años hasta su prematura muerte a los 24.

Considerado uno de los precursores del surrealismo, su obra, que se caracteriza por la presencia de lo espantoso, lo grotesco y lo ridículo, inspiró a escritores y pintores como André Breton, Louis Aragon, Salvador Dalí y Man Ray, entre otros. Con su frase "bello como el encuentro fortuito, sobre una mesa de disección, de una máquina de coser y un paraguas", Ducasse anticipó el irracionalismo surrealista.

© Todos los derechos reservados, EK Editores, S. A. de C. V.

Scanned by CamScanner

Investigación sobre un movimiento de vanguardia

MATERIALES

Necesitaremos:
- Cartulina
- Rotuladores
- Colores
- Reproducciones de imágenes
- Pegamento

1. Esta actividad consiste en realizar una investigación acerca del movimiento de vanguardia que más llamó tu atención. El trabajo deberá contener datos históricos acerca de la corriente artística que seleccionaste, los artistas que la integraron y reproducciones de algunas de sus obras más destacadas.

2. Aprovecha los datos de tu investigación para diseñar y realizar un cartel acerca del movimiento que elegiste. Necesitarás una cartulina, rotuladores, colores, reproducciones de imágenes y pegamento.

3. Intercambia con tus compañeros opiniones acerca de la organización de una exposición de este proyecto, y con ayuda de su docente realicen una muestra de carteles sobre las vanguardias artísticas del siglo xx.

4. Si es posible, elabora un tríptico con el programa Publisher o una presentación en PowerPoint para compartir tu investigación con el grupo.

5. Establezcan conclusiones y comenten las emociones y sensaciones que experimentaron en su investigación, así como sus experiencias durante la presentación pública de los carteles.

Datos históricos

Artistas principales

Obras representativas

Pegar imágenes

© Todos los derechos reservados, Ek Editores, S. A. de C. V.

Scanned by CamScanner

Movimientos y trayectos en el espacio

Los grupos conocidos como las vanguardias estaban formados por artistas de diversas disciplinas, es decir, no solamente eran los pintores, sino que entre ellos también había poetas, músicos, actores, bailarines. Esta integración dio como resultado una gran variedad de acciones e influencias recíprocas. Es muy difundido el conocimiento de que varios pintores se inspiraban en las composiciones musicales del momento. Entre las acciones que estos movimientos artísticos realizaban están las presentaciones en público de lo que más tarde se denominó ***performance***, acciones improvisadas con movimientos y desplazamientos corporales acompañados con música y poesía.

Para una mejor comprensión de las acciones de las vanguardias te proponemos la siguiente actividad, en la que explorarán el espacio mediante trayectos y movimientos del cuerpo, así como música y textos.

1. Formen equipos de trabajo de aproximadamente cinco compañeros y dejen libre un espacio amplio del salón de clases o, si es posible, ocupen el patio de la escuela.
2. Acuerden en equipo qué mensaje desean transmitir al grupo; una posibilidad es retomar algunas de las ideas de las vanguardias o un tema de interés en su comunidad. Con base en esa decisión, seleccionen el tipo de música, definan si se leerán textos y si harán uso de otros elementos, como muebles, plantas, telas o instrumentos.
3. Planifiquen sus movimientos y trayectos coordinados con la música y el texto.
4. Presenten su *performance* frente al grupo.
5. Observen el *performance* de los otros equipos.
6. Evalúen la participación de cada equipo. ¿Cuál les gustó más? ¿Cuál participación fue la más original? ¿Qué tema fue el más interesante?
7. Si es posible, realicen un video o tomen fotografías que registren el proceso y el resultado de la actividad.
8. Comenten sus experiencias y sensaciones en esta exploración del cuerpo y el espacio acompañada con música y textos.

El **dadaísmo** fue una de las vanguardias artísticas que más se difundió mediante la expresión corporal y el uso de la música y la lectura de poesía. En el ***Cabaret Voltaire*** en Zurich, Suiza, inició este movimiento. Busca en YouTube videos referentes al dadaísmo, así como *performances* realizados por estudiantes; uno de ellos es *Performance dadaísmo:* https://youtu.be/t0M1pe0sys0 y https://youtu.be/jzTXgC5Re_0

Foto del *Cabaret Voltaire*, fundado en 1916 en Zurich, Suiza.

© Todos los derechos reservados, Ek Editores, S. A. de C. V.

Scanned by CamScanner

Características técnicas de las vanguardias artísticas

Ahora que ya posees un panorama de siete de las más importantes tendencias artísticas de principios del siglo XX, en esta práctica haremos un recorrido por los diferentes procedimientos de trabajo que distinguen a cada una de las **vanguardias**.

APRECIACIÓN ESTÉTICA Y CREATIVIDAD

Sensibilidad y percepción estética

Aquí sólo realizaremos una síntesis de sus técnicas y procedimientos, distinguiendo las cualidades más evidentes, pero te invitamos a investigar y observar otras imágenes de cada corriente artística para que las identifiques y te familiarices con ellas, a fin de que las disfrutes al tiempo que incrementas tu cultura visual. En esta práctica, además, utilizarás esas técnicas en una producción personal cuyo propósito es que desarrolles tu imaginación y creatividad, y enriquezcas tu percepción visual.

Juan Gris, *La ventana abierta*. Óleo sobre lienzo (1921).

Vincent van Gogh, *La noche estrellada sobre el Ródano*. Óleo sobre lienzo (1888).

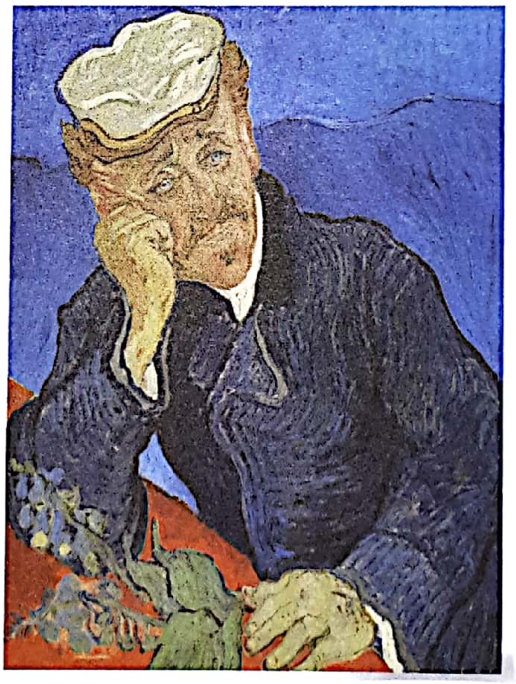
© Todos los derechos reservados, Ek Editores, S. A. de C. V.

Scanned by CamScanner

Posimpresionismo

A continuación se muestran dos obras del posimpresionismo, y junto a ellas, una lista de características que los artistas de esta vanguardia imprimían en sus trabajos. Verifica la presencia de esas cualidades y argumenta con tus compañeros las razones en las que basas tus opiniones.

Paul Gauguin, *Arearea*. Óleo sobre lienzo (1892).



Vicent van Gogh, *El doctor Paul Gachet*. Óleo sobre lienzo (1890).

INTER DISCIPLINA

Paul Gauguin (1884-1903) fue un pintor posimpresionista que, después de dejar su trabajo en la bolsa de valores, se trasladó a la Martinica y a la Polinesia para desarrollar su obra pictórica, la cual se distingue por el colorido y las composiciones audaces en paisajes y desnudos. Gauguin es considerado entre los pintores más importantes del siglo XIX que contribuyeron al desarrollo de las vanguardias y del arte moderno.

Para complementar la actividad busca otras obras posimpresionistas y contrasta las características que aquí te damos con lo que observes.

- Tratan temas de la vida real, retratos y paisajes.
- Utilizan la imagen figurativa no realista.
- Emplean la línea en los contornos de las figuras.
- Expresan emoción.
- Usan colores brillantes.
- Aplican la pintura de manera compacta y espesa.
- Trazan pinceladas cortas y visibles.

© 2009 Derechos reservados, Ediciones, S. A. de C. V.

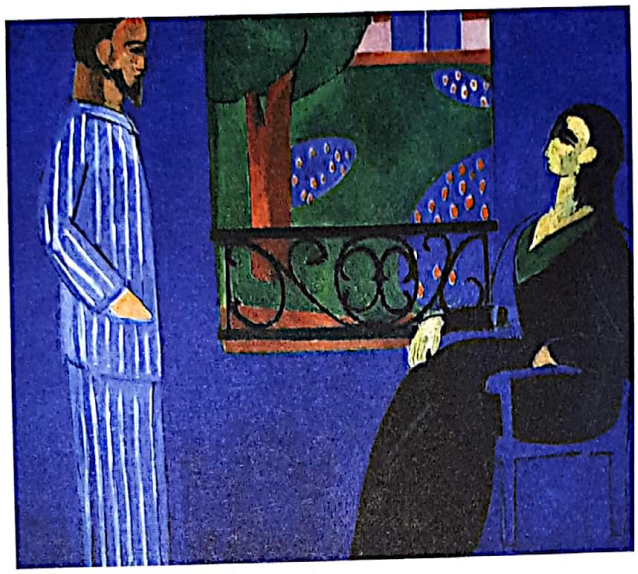
Scanned by CamScanner

Fauvismo

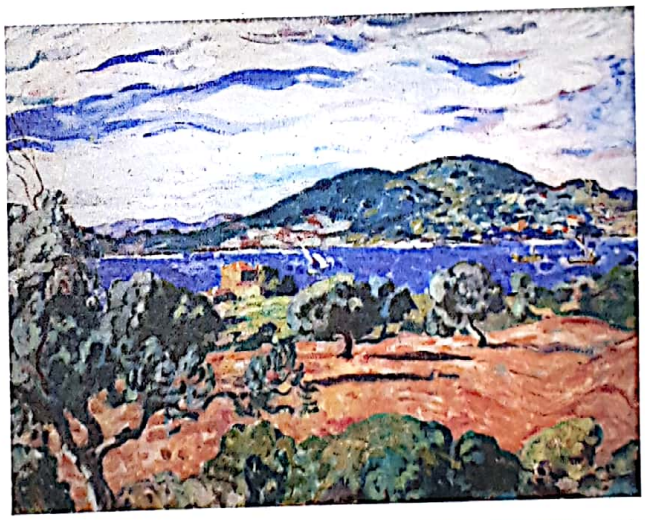
Observa a continuación dos obras del fauvismo, junto a ellas, una lista de características que los artistas de esta vanguardia imprimían en sus obras. Confirma la presencia de esas cualidades y argumenta con tus compañeros las razones que apoyan tus opiniones.

INTER DISCIPLINA

Henri Matisse (1869-1954), pintor francés precursor del fauvismo, en cuyas obras predomina el uso subjetivo del color y la fluidez en la línea. Matisse supo conjugar la influencia de los artistas posimpresionistas, el arte africano, las cerámicas persas y los estampados moriscos. De su producción destacan las series *Odaliscas* y *Jazz*. En las obras de la primera serie se percibe su gusto por la ornamentación y el uso de arabescos o decoraciones, y en las de la segunda serie, el manejo de papeles recortados y coloreados.



Henri Matisse, *Conversación*. Óleo sobre lienzo (1908-1912).



Louis Valtat, *Bahía de Anthéor*. Óleo sobre lienzo (1906-1907).

Para complementar la actividad localiza otras obras fauvistas y contrasta las características que aquí te presentamos con lo que observes.

- Tratan temas de la vida real, retratos y paisajes.
- Utilizan la imagen figurativa no realista.
- Expresan emoción.
- Emplean subjetivamente colores atrevidos y de gran contraste.
- Aplican la pintura de manera compacta y espesa.
- Trazan pinceladas cortas y visibles.
- Simplifican el dibujo y la figura humana.
- Emplean líneas oscuras en el contorno de la figura humana y los objetos.

© Todos los derechos reservados, Ek Editores, S. A. de C. V.

Scanned by CamScanner

Expresionismo

Aprecia a continuación una obra del expresionismo, junto a ella, una lista de características que los artistas de esta vanguardia imprimían en sus obras. Verifica la presencia de esas cualidades y argumenta con tus compañeros las razones en las que basas tus opiniones.

Ludwig Kirchner, *Retrato del doctor Grohmann*. Grabado en madera impreso a color.

INTER DISCIPLINA

Ernst Ludwig Kirchner (1880-1938), pintor expresionista alemán fundador del grupo *Die Brücke* ("El puente"), cuya obra destaca por las formas planas, los contornos gruesos y angulosos que quizás inspiraron las incisiones en madera de la técnica de la xilografía con la que realizó grabados. Los temas que abordan sus obras son generalmente escabrosos (prostitución, locales nocturnos, muchedumbre en calles angostas), y la manera en que los presenta resultó escandalosa para su época.

Para complementar la actividad busca otras obras expresionistas y contrasta las características que aquí te proporcionamos con lo que observes.

- Tratan temas donde el hombre es el protagonista.
- Expresan sentimientos y emociones.
- Utilizan la imagen figurativa no realista y tienden hacia las formas planas y angulosas.
- Descartan el volumen y la perspectiva.
- Muestran deformaciones en el ser humano y el entorno.
- Usan subjetivamente colores antinaturales y estridentes sin atender a la realidad.
- Aplican la pintura de manera compacta y espesa.
- Mezclan los colores en forma improvisada durante el proceso.
- Trazan pinceladas amplias.
- Emplean colores oscuros para delinear a los personajes.

© Todos los derechos reservados, Ek Editores, S. A. de C. V.

Scanned by CamScanner

Diversidad creativa

El pintor mexicano **José Clemente Orozco** es considerado uno de los tres principales muralistas de nuestro país. A diferencia de David Alfaro Siqueiros y Diego Rivera, en varias de sus obras Orozco se aleja de los temas nacionales y se interesa más por los valores universales, como la libertad y la justicia. Sus murales en Pomona College en Claremont, California (1930), y en el Hospicio Cabañas, en Guadalajara (1937), muestran al hombre en su lucha intensa contra la opresión y el destino.

Mural de José Clemente Orozco en la Universidad de Guadalajara (1939).

La mayoría de los autores coinciden en que la obra de Orozco es de estilo expresionista. Para comprobar lo anterior te proponemos que busques imágenes de la obra de Orozco, selecciona una y registra tus observaciones; pega en el espacio correspondiente la imagen que elegiste. ¿Consideras que la obra de Orozco es de estilo expresionista?, ¿la manera de representar a las personas y el uso del color corresponden a ese estilo? Las respuestas a estas preguntas y una nueva lectura de las características de las obras expresionistas te ayudarán a completar tu bitácora.

Mi Bitácora

Lugar y Fecha

Obra: _____

¿Consideras que la obra de José Clemente Orozco es de estilo expresionista?

_____

¿Cuáles son las características en que basas tu opinión?

_____

_____

_____

_____

_____

Pegar imagen

© Todos los derechos reservados, Ek Editores, S. A. de C. V.

Scanned by CamScanner

Cubismo

A continuación encontrarás dos obras del cubismo, así como una lista de características que los artistas de esta vanguardia imprimían en sus obras. Verifica la presencia de esas cualidades y argumenta con tus compañeros las razones en las que sostienes tus opiniones.

Juan Gris, *Guitarra y frutero en una mesa*. Óleo sobre lienzo (1918).

Pablo Picasso, *Guernica*. Óleo sobre tela (1937).

Para complementar la actividad busca otras obras cubistas y contrasta las características que aquí te damos con lo que observes.

- Tratan temas cotidianos; predominan naturalezas muertas y bodegones, paisajes y retratos.
- Utilizan la imagen figurativa no realista y se aproximan a la abstracción.
- Muestran deformaciones con contornos geométricos en el ser humano y el entorno.
- Esquematizan y simplifican la luz y la sombra utilizando dos áreas.
- Aplican transparencias.
- Emplean colores monocromáticos (cubismo sintético).
- Trazan pinceladas cortas.
- Fragmentan la figura humana y las superficies.
- Funden figura y fondo extendiendo las líneas.
- Introducen el *collage*.

INTER DISCIPLINA

Pablo Picasso (1881-1973), pintor y escultor español que, junto con Braque y Juan Gris, propició el movimiento cubista. Picasso es considerado el artista más prolífico o productivo del siglo XX. Pintó más de 2 000 obras de diversos estilos que ahora están presentes en museos y colecciones en todo el mundo. Picasso incursionó también en el dibujo, la cerámica, el grabado y la ilustración, además de colaborar en montajes teatrales con el diseño de vestuario y de escenografías.

© Todos los derechos reservados, Ek Editores, S. A. de C. V.

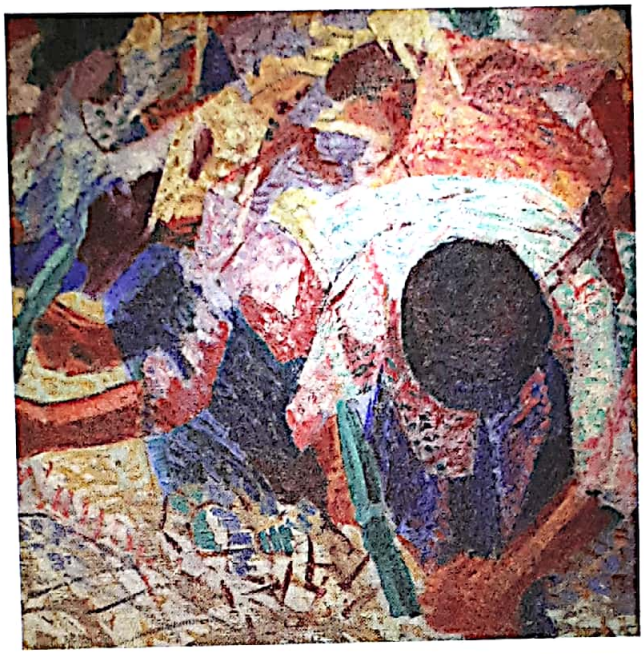
Scanned by CamScanner

Futurismo

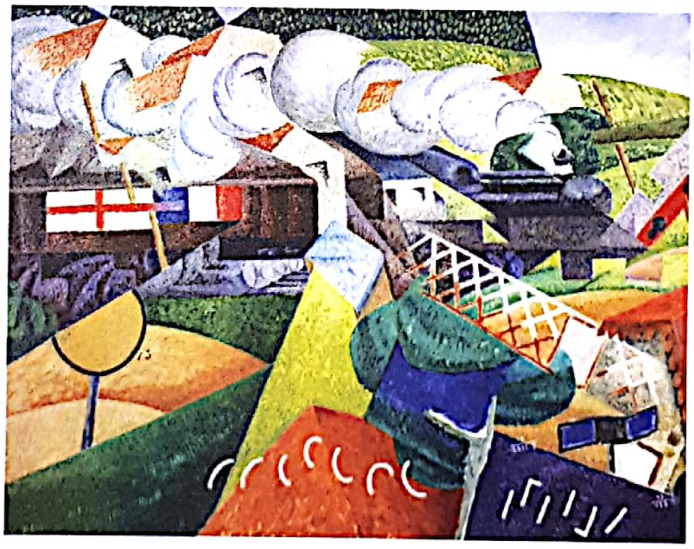
Enseguida encontrarás una muestra del futurismo, así como una lista de características que los artistas de esta vanguardia imprimían en sus obras. Verifica la presencia de esas cualidades y argumenta con tus compañeros las razones en las que apoyas tus opiniones.

INTER DISCIPLINA

Giacomo Balla (1871-1958), pintor y escultor italiano fundador del movimiento futurista. En su carrera practicó, además del retrato, la pintura impresionista y el análisis cromático del puntillismo. Balla utilizó la división de los tonos por la posición de los puntos de color en sus obras futuristas sobre el dinamismo y la velocidad. Al contrario de los demás futuristas, Balla fue un artista lírico y pacifista; sus obras abordan el comportamiento de la luz y la representación del movimiento simultáneo, como en *Dinamismo de perro con correa* (1912).



Umberto Boccioni, *La pavimentación de calles*. Óleo sobre lienzo (1914).



Gino Severini, *Red Cross Train Passing A Village*. Óleo sobre lienzo (1915).

Para complementar la actividad busca otras obras futuristas y contrasta las características que aquí te damos con lo que observes.

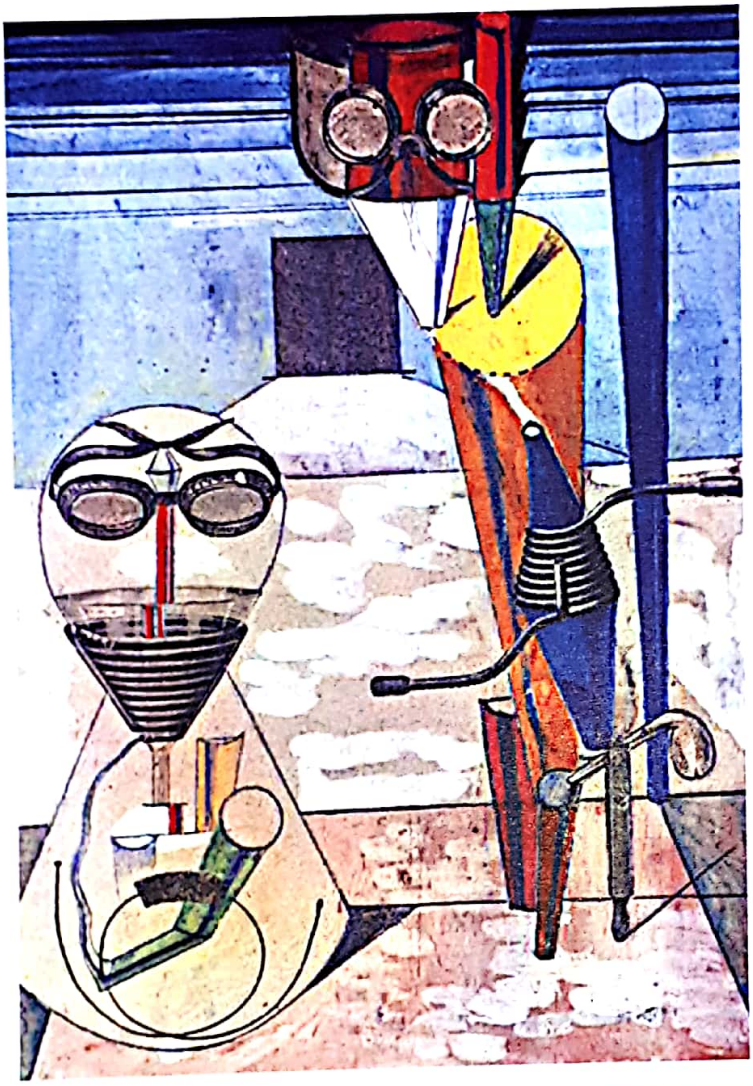
- Tratan temas relacionados con la máquina y la velocidad.
- Utilizan la imagen figurativa no realista.
- Representan los objetos repetidamente para representar el movimiento.
- Aplican pinceladas cortas.
- Fragmentan la figura humana y las superficies.
- Funden figura y fondo.
- Dividen y superponen las formas.
- Estructuran los objetos en tramas y líneas.

© Todos los derechos reservados, Ek Editores, S. A. de C. V.

Scanned by CamScanner

Dadaísmo

Aprecia a continuación una obra dadaísta, y junto a ella, una lista de características que los artistas de esta vanguardia imprimían en sus trabajos. Verifica la presencia de esas cualidades en la obra y argumenta con tus compañeros las razones en las que sostienes tus opiniones.



Max Ernst, *Figuras ambiguas*. Técnica mixta (*collage*, *gouache*, tinta china, lápiz y pintura) sobre cartón (1919).

INTER DISCIPLINA

Hugo Ball (1886-1927), poeta alemán iniciador del dadaísmo. Con estudios de sociología y filosofía, se incorporó en la armada como voluntario durante la Primera Guerra Mundial; pronto se desilusionó de la guerra y desertó; primero se dirigió a Berlín, donde se convirtió en actor, y después a Zurich en donde fundó la taberna *Cabaret Voltaire*. El lugar pronto se convertiría en centro de reuniones políticas donde se presentaban conciertos y lectura de poesía, además de ser la cuna del movimiento dadá y donde Hugo Ball redacta su *Manifiesto inaugural de la primera velada dadá*.

Busca otras obras dadaístas y contrasta las características que aquí te damos con lo que observes.

- Tratan temas improvisados, absurdos e irracionales.
- Deforman la realidad.
- Utilizan la imagen figurativa no realista.
- Introducen el fotomontaje en la figura humana.
- Emplean el ensamblaje con diversos tipos de materiales, inclusive de desecho.
- Aplican en gran medida el *collage*.
- Introducen el *ready-made* (arte encontrado).

© Todos los derechos reservados, Ek Editores, S. A. de C. V.

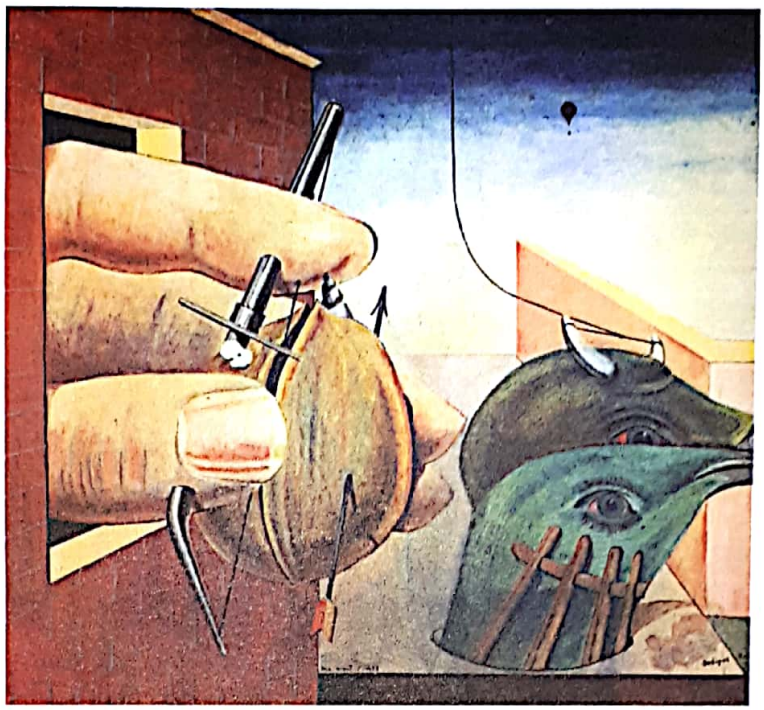
Scanned by CamScanner

Surrealismo

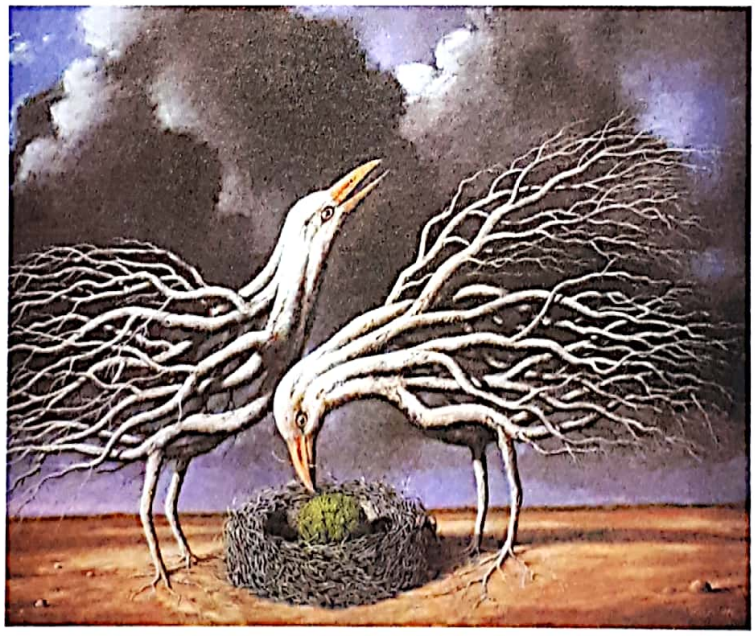
A continuación encontrarás obras surrealistas y una lista de características que los artistas de esta vanguardia imprimían en sus trabajos. Confirma la presencia de esas cualidades en las obras y argumenta con tus compañeros las razones en las que basas tus opiniones.

INTER DISCIPLINA

Salvador Dalí (1904-1989), pintor y escultor español considerado uno de los principales exponentes del surrealismo; sus obras se reconocen por sus imágenes alucinadas e impactantes. Las habilidades pictóricas de Dalí reflejan la influencia del arte renacentista, y sus recursos técnicos propiciaron su participación en el cine, la fotografía y la escultura. La conducta excéntrica de Dalí daba lugar a controversias debido a su extrema imaginación, su tendencia al narcisismo y su afición por el lujo.



Max Ernst, *Oedipus Rex*. Óleo sobre tela (1922).



Rafal Olbinski, *The Occasional Loss of Identity*. Cartel (1994).

Para complementar la actividad busca otras obras surrealistas y contrasta las características que aquí te presentamos con lo que observes.

- Tratan temas que surgen del inconsciente y el sueño.
- Utilizan la imagen figurativa realista.
- Realizan asociaciones aleatorias de objetos.
- Emplean el automatismo y el azar.
- Representan los objetos con características opuestas a las reales.

© Todos los derechos reservados, Ek Editores, S. A. de C. V.

Scanned by CamScanner

Diversidad creativa

Remedios Varo y **Leonora Carrington**, consideradas las artistas surrealistas más importantes de nuestro país, nacieron en el extranjero: Remedios en España y Leonora en Inglaterra, y ambas se nacionalizaron mexicanas; sus obras más representativas las realizaron en México. Estas artistas se conocieron y a partir de una relación profesional y de amistad diseñaron vestuarios para presentaciones de teatro y ballet.

En las pinturas de Remedios Varo se percibe su interés por el psicoanálisis, mientras que en las de Leonora Carrington por los cuentos de hadas. Los temas que ambas comparten son la alquimia y las múltiples realidades. Para que descubras a estas dos artistas te proponemos buscar imágenes de sus obras. Pega en los espacios correspondientes las imágenes que selecciones. ¿Qué características del surrealismo presentan esas obras?, ¿en qué aspectos coinciden?, ¿en cuáles son diferentes? Las respuestas a estas preguntas y una nueva lectura de las características de las obras surrealistas te permitirán completar la siguiente tabla.

Mi Bitácora

Lugar y Fecha

Remedios Varo	Leonora Carrington
Título de la obra _____	Título de la obra _____
Pegar imagen	*Pegar imagen*

Características surrealistas que poseen _____

Aspectos en que coinciden _____

Aspectos en que difieren _____

© Todos los derechos reservados, Ek Editores, S. A. de C. V.

Scanned by CamScanner

Proyecto final del grupo

Hemos llegado al final de este segundo curso de Artes Visuales. Por tanto, te proponemos que lleves a cabo un proyecto final junto con tus compañeros y tu docente. Esta actividad consistirá en presentar una muestra de los trabajos que realizaron a lo largo del año escolar. Esperamos que en este proyecto participe toda la comunidad escolar: alumnos, docentes, directivos y padres de familia. Para ello lleva a cabo lo siguiente:

1. Desprende de tu libro las imágenes que realizaste en las páginas recortables, y presenta la escultura de alambre en la que simplificaste la figura humana.
2. Observa tus trabajos y los de tus compañeros.
3. Acuerda con tus compañeros cómo seleccionarán los trabajos para la exposición. Los criterios para elegir las obras y la secuencia en que las presentarán puede ser por temas, técnicas, colores que predominan, etcétera.
4. Determina con el grupo el lugar de exhibición, así como dónde y cómo ubicarán cada trabajo.
5. Participa en la distribución de tareas y selecciona aquella en la que te sientas más cómodo y puedas desarrollar tu mejor esfuerzo.

Se sugiere integrar equipos que lleven a cabo distintas funciones o tareas:

1. Seleccionar las obras.
2. Colocar los trabajos según la secuencia acordada.
3. Diseñar la cédula de identificación de cada trabajo.
4. Elaborar carteles o invitaciones para el evento.
5. Recibir y atender a los asistentes.
6. Registrar, mediante fotografías, las etapas y los acontecimientos de la exposición.

Finalmente, no olvides comentar con tus compañeros y docente cuáles fueron las emociones y sentimientos que experimentaste durante la realización de este proyecto.

© Todos los derechos reservados, Ek Editores, S. A. de C. V.

Scanned by CamScanner

Lee y reflexiona

Observa el título y las imágenes de este texto. Intenta predecir o adivinar acerca de qué trata. Al terminar de leer, comprueba qué tan acertadas fueron tus predicciones y contesta los reactivos que se presentan.

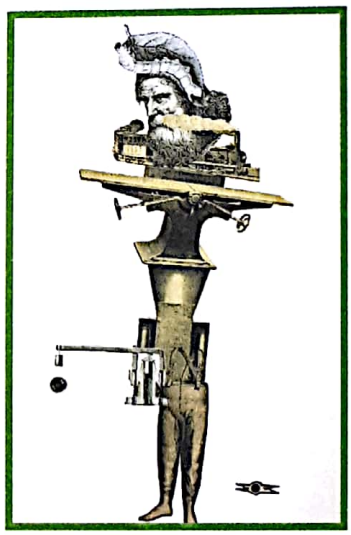
Cadáver exquisito

Uno de los procedimientos más usados por los artistas surrealistas era lo que ellos llamaban **cadáver exquisito**. Este procedimiento consiste en que un grupo de personas acuerda dibujar una figura humana con la con-
1 dición de que cada uno dibuje solamente una parte, sin ver ni conocer lo que harán los otros participantes. Al final se ensamblan las partes dibujadas. Con esta dinámica se manifiestan el juego, lo espontáneo, el azar y la intuición.

Una variante de este procedimiento es agregar otros elementos, que pue-
2 den o no originarse de la realidad; por ejemplo, se pueden mezclar partes del rostro, torso y piernas, unas de personas y otras de animal.

Al desarrollar un cadáver exquisito deben dejarse de lado las preocupaciones estéticas y considerar el procedimiento como un ejercicio experimental de principio a fin. Esta técnica surrealista también suele practicarse
3 enviando por correo partes de dibujos o *collages* a personas que habitan en distintas ciudades. Esta práctica se conoce como **cadáver exquisito por correo**. En esta época de las nuevas tecnologías de la información y comunicación es factible llevar a cabo el mismo procedimiento mediante internet. ¿Cómo le llamarías a esto?

Por otro lado, los dadaístas, para escribir poemas seguían un procedimiento diseñado por Tristan Tzara en los ***Siete manifiestos Dadá*** en 1924.



Instrucciones para hacer un poema dadaísta

- Tome un periódico.
- Tome unas tijeras.
- Elija en ese periódico un artículo que tenga la extensión que usted quiere dar a su poema.
- Corte el artículo.
- Corte enseguida con cuidado cada una de las palabras que constituyen ese artículo y póngalas en una bolsa. 4
- Agite suavemente.
- Extraiga luego cada trozo, uno tras otro, en el orden en que salen de la bolsa.
- Copie o pegue concienzudamente.
- El poema será la viva imagen de usted.
- Usted será "un escritor infinitamente original y de una exquisita sensibilidad, aunque el vulgo no lo comprenda."

¿Te gustaría realizar un cadáver exquisito o convertirte en un escritor dadaísta? ¿Por qué no lo intentas?

1 Selecciona el enunciado que sintetiza el contenido del texto.
a) Procedimiento de un trabajo artístico.
b) Procedimiento para conservar un cadáver.
c) Cómo ser un artista surrealista.
d) Cómo enviar un cadáver por correo.

2 ¿En cuál párrafo se mencionan las características del cádaver exquisito?
a) 1 **b)** 2
c) 3 **d)** 4

3 Los Siete manifiestos Dadá son:
a) Postulados políticos para la época.
b) Reflexiones filosóficas acerca de lo cotidiano.
c) Un procedimiento para escribir un poema.
d) Un examen acerca de diversas artes.

© Todos los derechos reservados, ek Editores, S. A. de C. V.

Scanned by CamScanner

¿Cuánto aprendí?

Hemos concluido el tercer trimestre de tu curso de Artes Visuales de segundo grado. En él hemos abordado diversos temas relacionados con la representación del cuerpo humano; has tenido la oportunidad de practicar algunas técnicas para realizar imágenes; te has acercado a las vanguardias artísticas del siglo XX, al tiempo que has puesto en práctica sus técnicas.

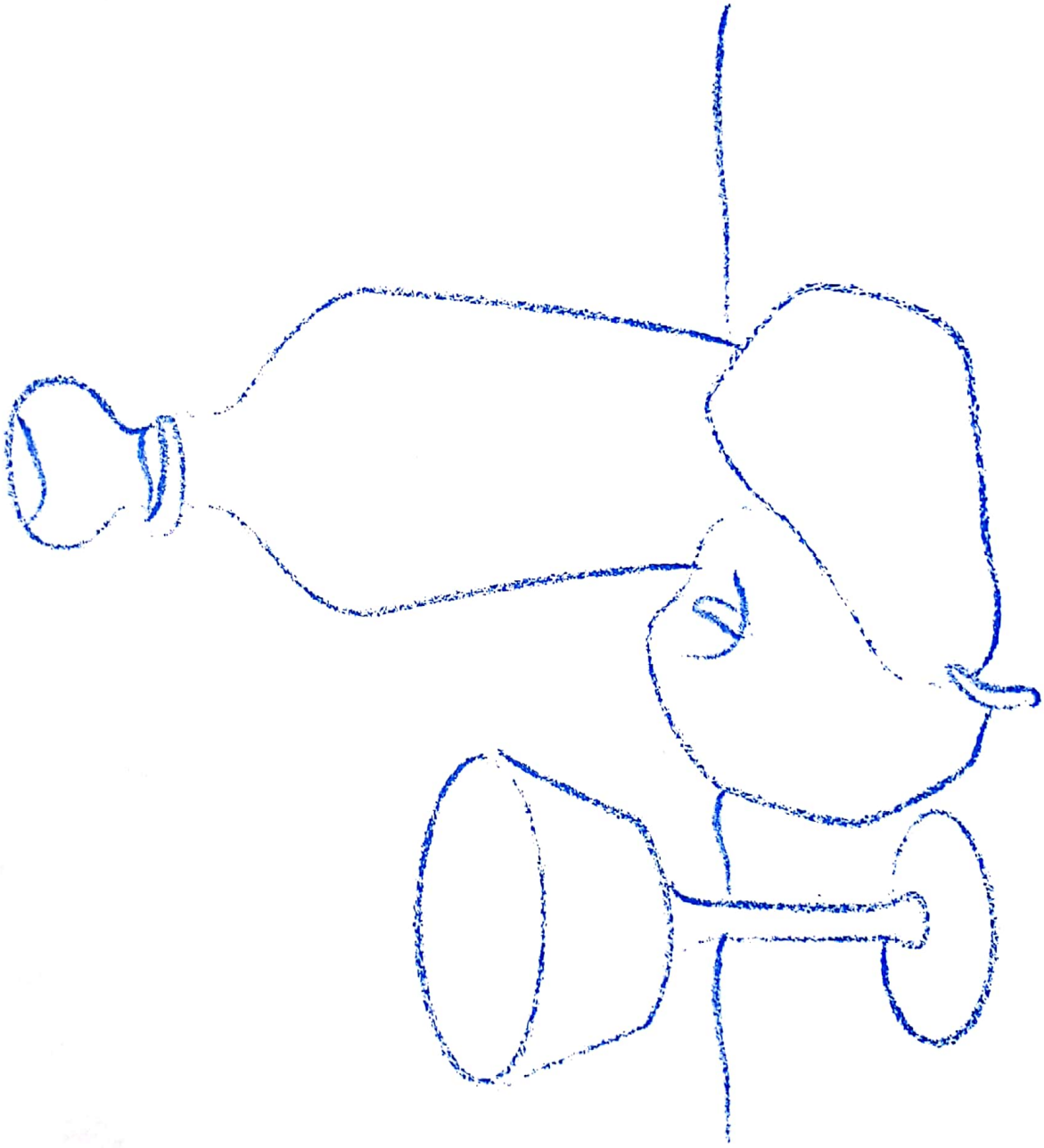
Tu docente espera que hayas adquirido nuevos conocimientos o reafirmado los que ya tenías. Ahora sólo falta una autoevaluación. Analiza con honestidad tus acciones y los aprendizajes alcanzados a partir del siguiente esquema.

Marca una ✓ en el espacio que muestre el nivel de alcance de tus logros.

Aprendizaje esperado	Nivel de mis logros alcanzados			Acciones para mejorar mi desempeño
	Destacado	Satisfactorio	En proceso	
Distingo cualidades de manifestaciones de artistas visuales del mundo, para explicar sentimientos o ideas que me provocan.				
Investigo los trabajos de algunos artistas visuales de la región o de mi país, para reconocer sus características como patrimonio cultural.				
Elaboro ejercicios individuales o colectivos explorando los elementos básicos de las artes, así como sus materiales y técnicas.				
Observo y comparo piezas artísticas de lugares, técnicas y épocas diversas, para proponer un tema para la exposición artística.				
Investigo los trabajos de artistas visuales mexicanos, así como de la diversidad cultural y nacional de México.				
Comento con mis compañeros el proceso de montaje de un proyecto artístico, desde la planeación hasta la presentación en público.				
Propongo una disposición original de los elementos, materiales y técnicas de las artes visuales, para resolver retos de una manera novedosa.				
Utilizo el espacio a partir de la interacción cuerpo-tiempo, para explorar mis posibilidades expresivas.				
Experimento las calidades y cualidades del sonido para crear ambientes con diferentes emociones.				
Investigo las etapas para la realización del montaje de una exposición artística.				

© Todos los derechos reservados, Ek Editores, S. A. de C. V.

Scanned by CamScanner

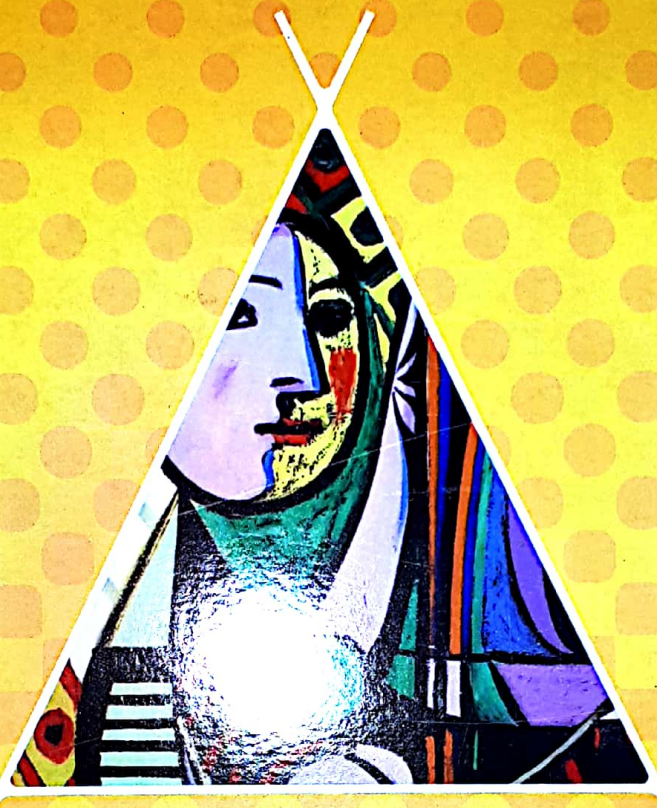


Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Artes Visuales / Segundo grado / Secundaria

Juan Alberto Mancilla Gallardo



Artes Visuales 2

EK EDITORES
EK EDITORES, S.A. DE C.V.

Lada sin costo: 01800 8417005
contacto@ekeditores.com
www.ekeditores.com

9 786078 521487 >

Scanned by CamScanner